MODULO 1

DALL'IDEA AL PALCOSCENICO:
MASTER DI AVVIAMENTO TEORICO/PRATICO
ALLO SVILUPPO DRAMMATURGICO DELL'IDEA
Docente Tutor: Enzo Aronica
Docenti: Federica Tatulli, Riccardo Barbera, Domenico Cucinotta.
Professionisti ospiti: Franco Ruffini, Giuseppe Manfridi

OBIETTIVI
Esplorare le tecniche fondamentali di scrittura drammaturgica, entrando nell'ottica e nelle problematiche dell'autore, a partire dal concepimento dell'opera fino al momento in cui essa viene messa in scena. Guidare gli studenti nella composizione di un testo teatrale, sia, a inizio corso, partendo da uno spunto originale, sia, in fase avanzata, lavorando sulla versione scenica di un'opera letteraria. Seguire un percorso artistico nella sua interezza, dalla concezione iniziale, alla stesura, alla messa in scena. Il tema di fondo delle opere prodotte dal corso sarà "L'irrompere del surreale nella realtà".

DURATA e FASI del MODULO 1
Il Modulo ha una durata di 9 settimane, per un totale previsto di 300 ore, così suddivise:
210 ore di formazione in aula e 90 per la messa in scena finale.
Periodo di svolgimento:
dal **5 Ottobre 2012** al **27 Gennaio 2013**: 210 ore di formazione in aula; dal VENERDI alla DOMENICA compresa; VENERDI dalle 16.00 alle 19.00 - SABATO e DOMENICA dalle 10.00 alle 13.00 dalle 14.00 alle 17.00. Le restanti 90 ore di prove per la messa inscena saranno svolte nel periodo di Giugno/Luglio 2013, con orari e modalità da definire.
Alcune lezioni potranno prevedere la frequenza anche il GIOVEDI; in questo caso l'Accademia comunicherà per tempo agli studenti con appositi avvisi affissi in Bacheca e via email.

METODOLOGIA DIDATTICA
Il modulo si articolerà in 5 fasi:
FASE 1 : ANALISI DELLE VARIE STRUTTURE DRAMMATURGICHE
FASE 2 : LE SPECIFICITÀ DEI LINGUAGGI
FASE 3: ANALISI DEI TESTI LETTERARI OGGETTO DELLA RIDUZIONE DRAMMATURGICA OGGETTO DELLA FASE 4
FASE 4 : SCRITTURA
FASE 5: MESSA IN SCENA

Nota: è previsto l'incontro con ospiti professionalmente qualificati legati alla fase 2: incontri con autori che hanno alternato linguaggi teatrali, televisivi e cinematografici.

FASE 1: ANALISI DELLE STRUTTURE DRAMMATURGICHE
La primissima fase sarà una fase in forma seminariale sulla struttura dell'opera teatrale.
Unità aristoteliche; dramma chiuso e dramma aperto; cenni sulla struttura drammaturgica del dramma classico, del dramma medievale, del dramma borghese; sviluppi e anomalie della drammaturgia contemporanea; la scrittura scenica dell'avanguardia.

Fondazione EUTHECA
European Union Academy of Theatre and Cinema
Via Quinto Publicio n. 90 cap 00173 Roma - C.F. 97569800580
Tel. +39.06.95.94.54.00 Fax +39.06.95.94.54.14
www.eutheca.eu

Analisi per elementi drammaturgici: Il conflitto; il protagonista: obiettivi e ostacoli; la caratterizzazione dei personaggi; il ruolo del linguaggio, il testo fuori dal controllo dell'autore.

FASE 2: LE SPECIFICITÀ DEI LINGUAGGI

Nell'attività lavorativa, gli allievi dovranno presumibilmente affrontare esperienze, oltreché teatrali, televisive e cinematografiche (per non parlare della radio, della pubblicità e del doppiaggio) . Questa seconda fase tende a mettere a fuoco le specificità dei diversi linguaggi (i tagli tv , i formati, i tassativi – serial- sitcom- strip e cinematografici).
Si analizzeranno opere che sono passate dal teatro al cinema e/o alla fiction tv (Sottobanco/La scuola, Novecento/Leggenda del pianista sull'oceano, Montalbano "La luna di carta" mia versione teatrale di un romanzo poi diventato anche puntata TV, Ultras/Ultras , grazie a incontri con artisti che hanno esperienze di scrittura nei vari settori:
Giuseppe Manfridi – 4 incontri - drammaturgo e sceneggiatore ('Ultrà', che, con la regia di Ricky Tognazzi, ha vinto l'Orso d'oro al festival di Berlino nel 1990.)
Cecilia Calvi – 1incontro - (Dopo tanto teatro sceneggiatrice di Linda e il brigadiere, Don Matteo, Provaci ancora prof!, Il commissario Manara).

FASE 3: ANALISI DEI TESTI LETTERARI

Gli allievi, divisi in gruppi di lavoro (assistiti dagli insegnanti), analizzano i testi letterari di **Arthur Schnitzler, Michail Afanas'evič Bulgakov** e **Ennio Flaiano** oggetto della fase 4 e producono diverse ipotesi drammaturgiche di riduzione teatrale (traslazione temporale, scelta della linea narrativa, diverse ipotesi stilistiche, linguaggio) Tra queste vengono individuate le 3 ipotesi su cui si lavorerà nella fase 4.

FASE 4 : SCRITTURA

Scelta la linea stilistica da seguire nelle 3 riduzioni teatrali (della fase 3). Gli allievi si dividono in tre gruppi di lavoro, assistiti dai docenti. Vengono prodotti 3 copioni riguardanti 3 atti unici di breve durata, ispirati ai testi letterari su cui sopra.

FASE 5: MESSA IN SCENA

I due testi vengono provati e messi in scena a cura di Federica Tatulli in collaborazione con Domenico Cucinotta. I tre spettacoli potranno essere messi in scena sia separatamente che, visto il tema unico (il surreale) che ispira i 3 testi teatrali prodotti.
Le messe in scena prodotte all'interno del Modulo avranno un EVENTO ESPOSITIVO pubblico organizzato all'interno del Teatro EUTHECA.

Fondazione EUTHECA
European Union Academy of Theatre and Cinema
Via Quinto Publicio n. 90 cap 00173 Roma - C.F. 97569800580
Tel. +39.06.95.94.54.00 Fax +39.06.95.94.54.14
www.eutheca.eu

MODULO 2

DALLA PAGINA ALLO SCHERMO:
IL RACCONTO DELLE IMMAGINI
CORSO INTENSIVO DI AVVIAMENTO TEORICO PRATICO
ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA CINEMATOGRAFICA E TELEVISIVA
Docente Tutor: Enzo Aronica
Docenti: Giancarlo Fares, Craig Peritz
Professionisti ospiti: *in via di definizione*

"La fotografia è verità, e il cinema è verità ventiquattro volte al secondo."
Jean Luc Godard

OBIETTIVI:
Il Corso intende offrire all'allievo la possibilità di una formazione intensiva e approfondita circa l'ideazione e la realizzazione dell'opera cinematografica e televisiva, attraverso un percorso didattico teorico-pratico in grado di metterlo a confronto con tutte le fasi della moderna filiera produttiva del racconto per immagini.
Partendo dalla scrittura, dalla stesura dell'idea iniziale e della sua articolazione nelle diverse fasi (soggetto, trattamento, sceneggiatura), il progetto condurrà l'allievo attraverso la preparazione, la lavorazione e la post-produzione di un prodotto audiovisivo completo, direttamente scaturito dalla sceneggiatura definita durante la fase iniziale di scrittura. Nella sua fase conclusiva, l'opera realizzata incontrerà lo schermo e lo schermo incontrerà il suo pubblico in occasione di una rassegna internazionale a premi, evento conclusivo in grado di costituire contemporaneamente occasione di apertura e verifica pubblica del lavoro svolto ma anche preziosa riflessione pratica e momento di confronto sulla promozione e distribuzione dell'opera audiovisiva prodotta.

DURATA e FASI del MODULO 2
Il Modulo prevede una durata di 9 settimane, per un totale previsto di 300 ore.
Periodo di svolgimento:
dal **04 Febbraio 2013** al **29 Maggio 2013**: 300 ore per scrittura, lavorazione ed edizione dell'opera; dal LUNEDI al MERCOLEDI con orario 14.00 - 20.00.
Gli studenti resteranno a disposizione per il periodo di Giugno/Luglio 2013 per la partecipazione all'Eutheca European Film Festival (25-30 Giugno 2013).
Alcune lezioni potranno prevedere la frequenza anche il GIOVEDI; in questo caso l'Accademia comunicherà per tempo agli studenti con appositi avvisi affissi in Bacheca e via email.

METODOLOGIA DIDATTICA
Parallelamente a quanto accade nella realtà della filiera produttiva del cinema e dell'audiovisivo, questo modulo, prevede la sua articolazione in 4 fasi (moduli) principali di applicazione:
FASE 1 : SCRITTURA DELL'OPERA
FASE 2 : LAVORAZIONE DELL'OPERA
FASE 3: EDIZIONE DELL'OPERA
FASE 4 : ESPOSIZIONE DELL'OPERA

Ognuna di queste fasi è formata da insegnamento teorico e applicazione pratica.
Il modulo è condotto e diretto da un insegnante tutor, coadiuvato da due docenti di supporto.
Per ognuna di queste fasi, inoltre, è previsto l'incontro con ospiti professionalmente qualificati e esponenti di chiara fama dei settori pertinenti alla fase di studio.

Fondazione EUTHECA
European Union Academy of Theatre and Cinema
Via Quinto Publicio n. 90 cap 00173 Roma - C.F. 97569800580
Tel. +39.06.95.94.54.00 Fax +39.06.95.94.54.14
www.eutheca.eu

FASE 1: LA SCRITTURA DELL'OPERA

"L'idea cinematografica, rispetto al film,
ha la stessa funzione che ha la testa nel corpo di un uomo"
Ugo Pirro

La fase dedicata alla scrittura è forse la più delicata:
da questo momento di studio dipenderà la qualità dell'ossatura tecnica e artistiche delle fasi che seguiranno.
Il percorso didattico seguirà la progressione:
IDEA > SOGGETTO > TRATTAMENTO > SCENEGGIATURA > STORYBOARD
Una particolare attenzione sarà data allo sviluppo dei DIALOGHI presenti nella sceneggiatura.
In base al numero totale degli iscritti, la classe degli allievi potrebbe essere suddivisa in gruppi di studio.
Gli allievi avranno a disposizione DUE incontri con altrettanti professionisti italiani del settore (es. Francesco Bruni, Andrea Purgatori, Sandro Petraglia, Francesco Piccolo, Stefano Rulli, Umberto Contarello, etc).
Questa fase potrà includere alcuni aspetti della PREPARAZIONE dell'audiovisivo, quali : l'individuazione del cast (casting, cast-list), i sopralluoghi e scelta delle location, etc.

SOGGETTO TRATTO DA OPERA LETTERARIA
Il tema fonte di ispirazione sarà "L'irrompere del surreale nella realtà" attraverso le opere di **Arthur Schnitzler, Michail Afanas'evič Bulgakov** e **Ennio Flaiano**. Gli allievi, divisi in gruppi di lavoro e assistiti dagli insegnanti analizzeranno i testi letterari oggetto della fase, producendo diverse ipotesi di riduzione cinematografica (traslazione temporale, scelta della linea narrativa, diverse ipotesi stilistiche, linguaggio, etc)

Materie teoriche e approfondimenti: Storia del Cinema – Cinema e Letteratura – Cinema e Drammaturgia - La scrittura Cinematografica: storia e tecniche – Strutture narrative dal Teatro al Cinema - Moderni strumenti software per la scrittura assistita di soggetti e sceneggiature.

FASE 2: LA LAVORAZIONE DELL'OPERA

"Il cinema è un mestiere... Nulla può essere paragonato al cinema.
Il cinema appartiene al nostro tempo. È la cosa da fare."
Orson Welles

Questa fase include la PREPARAZIONE e la PRODUZIONE dell'audiovisivo.
La PREPARAZIONE consiste nell'individuazione del cast (casting, cast-list), delle location (location manager), dei costumi, scenografie e trovarobato, tutte le decisioni che andranno prese prima dell'inizio delle RIPRESE (set); viene effettuato il découpage della sceneggiatura, ossia la scomposizione della stessa in inquadrature numerate da parte della regia.
Dal punto di vista strettamente organizzativo, in questa fase andrà preparato il PIANO DI LAVORAZIONE, (shooting schedule), il programma di lavoro definitivo dei giorni di ripresa previsti..
La PRODUZIONE consiste nella realizzazione delle riprese previste in sceneggiatura e organizzate nel tempo e spazi a disposizione dal PIANO DI LAVORAZIONE.

Durante la fase di LAVORAZIONE, gli allievi saranno chiamati alternativamente a ricoprire i vari ruoli necessari alla produzione dell'opera, davanti e dietro la macchina da presa, (attore, regista, elettricista, macchinista, segretaria di edizione, direttore alla fotografia, etc), con il supporto dei docenti tutor e assolvendo a tutte le mansioni necessarie allo svolgimento del flusso di lavoro di una una troupe cinematografica (modulo didattico già adottato dagli allievi nel corso dello Stage di Recitazione Cinematografica del terzo anno).

Fondazione EUTHECA
European Union Academy of Theatre and Cinema
Via Quinto Publicio n. 90 cap 00173 Roma - C.F. 97569800580
Tel. +39.06.95.94.54.00 Fax +39.06.95.94.54.14
www.eutheca.eu

Anche nel corso di questa seconda fase (modulo), gli allievi avranno la possibilità di arricchire il percorso pratico attraverso DUE INCONTRI con professionisti del segmento produttivo trattato (scelti tra le categorie: regista, direttore di produzione, attore/attrice, direttore della fotografia, fonico di presa diretta, costumista, truccatore).
La fase di LAVORAZIONE si concluderà con la fine delle riprese previste in fase di SCRITTURA.

Materie teoriche e approfondimenti: Storia del Cinema – La Forma Cinematografica – Cinema e Arti Visive – Elementi di Storia della Fotografia – Tecnica di ripresa digitale – Tecnica di Recitazione – Produzione – Tecniche e strumenti di Illuminazione.

FASE 3 : L'EDIZIONE DELL'OPERA

"La pelle umana delle cose, il derma della realtà,
ecco con che cosa gioca anzitutto il cinema."
Antonin Artaud

La terza fase ha come obiettivo la confezione finale del l'audiovisivo prodotto, la preparazione della copia definitiva da destinare alla proiezione sullo schermo.
La fase dell'EDIZIONE comprende tutti i segmenti professionali relativi alla POST-PRODUZIONE, ad iniziare dal Montaggio (editing). Gli allievi saranno chiamati a partecipare al montaggio delle riprese, secondo la sceneggiatura e in base alle note dei bollettini di edizione da loro stessi redatti sul set, alla sonorizzazione e al missaggio.
Gli incontri per questa fase prevedono il confronto con un montatore e con un compositore di colonne sonore.
Durante questa fase, gli allievi preparano anche la PROMOZIONE dell'opera, in vista della Fase 4.

Materie teoriche e approfondimenti: Storia del Cinema – Tecniche, tecnologie e Analisi del Montaggio – Cinema e Musica

FASE 4 : L'ESPOSIZIONE DELL'OPERA

"Oggi tutto è cinema; l'unica cosa che
praticamente cambia è dove e come lo si vede."
Gore Vidal

La fase conclusiva consiste nella realizzazione e di un EVENTO ESPOSITIVO (rassegna competitiva) aperto alla partecipazione di opere esterne all'Accademia, selezionate attraverso un apposito bando pubblicato all'inizio del Corso di specializzazione. L'opera o le opere realizzate dagli allievi dell'Accademia saranno inserite nel programma fuori concorso. Una GIURIA QUALIFICATA, diretta da una personalità di spicco del Cinema italiano, premierà le opere vincitrici tra i partecipanti in concorso secondo il regolamento dell'evento.
L'EVENTO ESPOSITIVO tuttavia è da ritenersi una fase che rientrerà nella pratica e nella teoria di tutte le altre fasi del modulo, per la stretta interconnessione che si vuole evidenziare tra l'ideazione e la produzione dell'opera con la sua proposizione finale.
La rassegna sarà occasione per gli allievi di elaborare e mettere in pratica le strategie di comunicazione e promozione della loro opera (press kit, websites dedicati, media partners, etc), oltre a verificare in pratica le dinamiche di distribuzione delle opere ospiti.
E' previsto l'incontro con un DIRETTORE ARTISTICO di festival cinematografico.

Materie teoriche e approfondimenti: Storia del Cinema – Il futuro della Distribuzione cinematografica – La promozione dell'Opera d'Arte – Il Diritto d'Autore nell'era digitale

Fondazione EUTHECA
European Union Academy of Theatre and Cinema
Via Quinto Publicio n. 90 cap 00173 Roma - C.F. 97569800580
Tel. +39.06.95.94.54.00 Fax +39.06.95.94.54.14
www.eutheca.eu