

Il corso “Filmmaker” della Scuola di cinema **Pigrecoemme** di Napoli

Piano didattico per chi inizia il 26 ottobre 2023

Il corso “Filmmaker” della **scuola di cinema** “Pigrecoemme” è articolato in 280 ore, con una frequenza di due o tre giorni alla settimana.

Nel primo bimestre i partecipanti saranno impegnati nei moduli di Regia Cinematografica e Montaggio.

Nel secondo bimestre si seguiranno, invece, le lezioni del modulo di Analisi e Critica del film e del modulo di Sceneggiatura.

Nel terzo bimestre di corso, infine, gli iscritti, dopo un modulo di approfondimento sulla regia, si occuperanno alla realizzazione, dalla pre-produzione al montaggio, di un cortometraggio.

I bimestre (ottobre – dicembre 2023)

- **Regia** (docente: Rosario Gallone): 8 lezioni il giovedì, dal 26 ottobre, h. 16:00 -19:00.
- **Montaggio con Adobe Premiere** (docente: Giacomo Fabbrocino): 8 lezioni. Gruppo 1 il venerdì, dal 27 ottobre h. 16:00 -19:00; Gruppo 2 il venerdì, dal 27 ottobre, h. 11:00-14:00.

II bimestre (gennaio – marzo 2024)

- **Sceneggiatura** (docente: Massimiliano Virgilio): 8 lezioni il sabato, da gennaio h. 16:00 - 19:00.
- **Analisi e Critica del film** (docenti: Rosario Gallone, Vincenzo Esposito): 8 lezioni, il venerdì, da gennaio h. 16:00-19:00 (*online via Zoom*).

III Bimestre (aprile – giugno 2024)

- **Regia 2** (docente: Rosario Gallone): livello avanzato, preparatorio al cortometraggio finale. Nove incontri da 4 ore, il venerdì dalle 15:00 alle 19:00 (appuntamenti aggiuntivi la mattina).

Realizzazione del cortometraggio finale

Da giugno si lavorerà alle riprese e al montaggio del cortometraggio finale, per il quale i partecipanti al corso si organizzeranno secondo i modi ed i temi di una troupe coordinata da una produzione.

Durata complessiva del corso in ore:

Didattica frontale: 132

Riprese cortometraggio finale: 40

Postproduzione cortometraggio finale (montaggio, color grading, esportazione): 110

Si prevedono quindi 282 ore di attività didattica.

Programmi

Corso di sceneggiatura a cura di Massimiliano Virgilio

(Otto incontri da tre ore ciascuno)

Il corso di sceneggiatura della Scuola di cinema Pigrecoemme di Napoli è adatto a tutti coloro che, anche privi di basi teoriche sul cinema e sulla scrittura, vogliono capire i meccanismi fondamentali della narrazione e la loro applicazione alla scrittura di un prodotto audiovisivo.

Dalla messa a punto di un soggetto alla realizzazione di una sceneggiatura, passando per la costruzione di un buon dialogo e dei personaggi. Studiare, approfondire e sperimentare i fondamentali della scrittura per il cinema.

- Scrivere per il cinema: regole e violazione delle regole (Il caso J.C. Carriere).
- Cos'è una sceneggiatura: il mestiere in absentia.
- Breve storia della sceneggiatura.
- Scrittura per immagini.
- Le funzioni del racconto.
- Gli elementi fondanti di una storia: idea-concept, tema, arena.
- Dal concept al soggetto breve.
- L'impaginazione e i free software più utilizzati.
- Inquadratura, scena, sequenza.
- Dal soggetto breve a quello esteso.
- Il trattamento.
- Una sceneggiatura cinematografica e una per Serie Tv.
- La bibbia di una Serie Tv.
- Il paradigma cinematografico in tre atti.
- La struttura drammatica.
- Turning point e colpi di scena.
- Come si imposta una storia.
- Come si scrive la scena iniziale.
- Il secondo atto: il confronto e il conflitto.
- Il terzo atto e come si risolve una storia.
- Il patto con chi guarda.
- L'ellissi.
- Le dinamiche visive della caratterizzazione.
- Il dialogo: funzione narrativa, informativa e caratterizzazione del personaggio.
- Le strategie del dialogo.
- Scrivere un personaggio.
- I personaggi: la scelta dei punti di vista.
- Caratterizzazione del personaggio:
 - Esigenza drammatica
 - Punto di vista
 - Cambiamento

NOTE SUL PROGRAMMA

Ogni lezione sarà accompagnata dalla visione di scene tratte da film e serie relative ai temi trattati.

I film di cui si analizzano le scene fanno parte del tessuto didattico del Corso e sono presupposto per lavorare al meglio in aula. La visione dei film è lasciata alla cura dei partecipanti.

Tra i film consigliati prima dell'inizio del corso: *Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto*, *La donna che visse due volte*, *Io e Annie*, *Provaci ancora Sam*, *Un pesce di nome Wanda*, *Still Life (2013)*, *Tootsie*.

Tra le serie: *Breaking Bad*, *Mad Men* e *Six Feet Under*.

Corso di analisi e critica del film

a cura di Rosario Gallone, Giacomo Fabbrocino e Vincenzo Esposito

(Otto incontri da tre ore ciascuno)

Lezione 1

Storia del cinema (il precinema, le origini, l'Europa dell'autorialità e l'America dell'industria, Hollywood: la fabbrica dei sogni e dei generi, il Neorealismo, la Nouvelle Vague ed il cinema moderno, New Hollywood, il cinema postmoderno) - Compito a casa: recensire...

Lezione 2

Storia delle teorie del cinema (la ricerca di uno specifico cinematografico, gli esperimenti dei formalisti russi, l'avvento del sonoro, la politique des auteurs, la nascita della filmologia) - Compito a casa: recensire...

Lezione 3

Il linguaggio del cinema (grammatica cinematografica: scala dei piani, movimenti di macchina, inclinazione, raccordi; la retorica ed il discorso filmico: il montaggio alternato, la scena di dialogo) - Compito a casa: recensire...

Lezione 4

Le forme della critica (la recensione sul quotidiano, la recensione per un periodico specializzato, il saggio critico, il manuale accademico) - Compito a casa: recensire...

Lezione 5

Analisi e critica di un film selezionato

Lezione 6

Analisi e critica di un film selezionato

Lezione 7

Analisi e critica di un film selezionato

Lezione 8

Analisi e critica di un film selezionato

I film da vedere prima dei quattro incontri finali saranno comunicati al primo appuntamento.

Corso di Regia a cura di Rosario Gallone

(Otto incontri da tre ore ciascuno)

Lezione 2

Il filmico. L'inquadratura. La scala dei piani. Angolazione. In campo e fuori campo.

Lezione 2

I movimenti di macchina. I raccordi. Esercitazione pratica.

Lezione 3

La Scene di dialogo. Campo e controcampo.

Il profilmico. Esercitazione pratica.

Lezione 4

La sintagmatica di Metz. Il sintagma alternato e la costruzione della suspense cinematografica.

Esercitazione pratica.

Lezione 5

La soggettiva e lo sguardo filmico. Esercitazione pratica.

Lezione 6

L'uso espressivo del sonoro. L'*àcusma* di Chion. Esercitazione pratica.

Lezione 7

Il set. Ruoli, funzioni e strumenti di lavoro. Esercitazione pratica.

Lezione 8

Azione! Realizzazione di un video di 30/60 secondi.

Corso di Regia II

a cura di Rosario Gallone

(Nove incontri da quattro ore ciascuno, il venerdì dalle 15:00 alle 19:00)

Attività laboratoriale intensiva.

Lezione 1

L'aiuto regia o quasi la regia (incontro condotto da Ilaria De Martinis*).

Lezione 2

con possibilità di estensione alla mattina) – Esercitazione di regia a partire dall'ODG .

Lezione 3

Visione delle esercitazioni montate. Il découpage – Esercitazione pratica.
con possibilità di estensione alla mattina) –

Lezione 4

Esercitazione di regia sul découpage.

Lezione 5

Completamento delle esercitazioni

Lezione 6

Lo Spoglio della sceneggiatura e il foglio di edizione

Lezione 7

Visione delle esercitazioni

Lezione 8

Il corto finale: spoglio della sceneggiatura e impostazione individuale del découpage

Lezione 9

Correzione del découpage del corto finale.

*Aiuto Regista e segretaria di edizione per numerosi film.

Corso di Montaggio con Adobe Premiere Pro a cura di Giacomo Fabbrocino

(Otto incontri da tre ore ciascuno)

È un corso sulle tecniche di montaggio digitale su PC, lo standard del mondo della postproduzione cinetelevisiva, dall'editing vero e proprio fino all'esportazione nei diversi formati per il web, il video professionale e il broadcast, il cinema.

Il programma usato è Adobe Premiere®, attualmente il software di editing video più diffuso in ambito professionale ed il più adatto alle gestione dei formati HD e 4k, non a caso adottato dalla BBC (il maggior broadcaster mondiale) come principale piattaforma per il montaggio ed utilizzato in numerose produzioni cinematografiche come The Social Network (vincitore del premio Oscar per il montaggio), Monsters, Act of Valor e l'ultimo film dei fratelli Coen, Inside Llewyn Davis.

Il principio di funzionamento di Adobe Premiere è sostanzialmente identico a quello di altri software di editing non lineare utilizzati in ambito broadcast e cinematografico, compreso Avid Media Composer.

Il corso di montaggio su Adobe Premiere, quindi, non solo è indicato per chi vuole intraprendere la professione del montatore video, ma costituisce anche un'ottima base di partenza per chi intende orientarsi verso il mondo della postproduzione per il cinema.

Lezione 1

Le inquadrature e il lavoro del montatore. I formati video.

Approccio al programma di montaggio. L'interfaccia e i comandi fondamentali.

Lezione 2

Gli effetti e la loro gestione. Le transizioni.

Lezione 3

Le basi del compositing e della correzione colore.

Lezione 4

Ancora sulla correzione colore. Chroma key, Green Screen. Uso avanzato della timeline.

Lezione 5

Il sonoro: missaggio, equalizzazione, gestione degli effetti.

Lezione 6

La titolazione. L'esportazione: compressione di un filmato per il web e per il broadcast. Creazione di un DVD, di un Blu-Ray e del formato per la sala cinematografica.

Lezione 7

Integrazione con gli altri prodotti della suite Adobe (After Effects, Photoshop, Audition) e inserimento in un flusso di lavoro professionale con altri software.

Lezione 8

Esercitazione di riepilogo.

I Docenti

Rosario Gallone (Regia)

Regista e sceneggiatore. Ha firmato la sceneggiatura del mediometraggio, diretto da Angelo Serio, [ISA 9000](#), con Isa Danieli, presentato quest'anno all'Istituto di Cultura Italiana di San Francisco. Ha realizzato diversi concept per campagne pubblicitarie. E' il vero animatore della sezione di critica di [www.pigrecoemme.com](#), firmandone gran parte delle recensioni. Come *line producer* ha prodotto uno degli episodi del mediometraggio [P@rete](#) che ha rappresentato l'Italia alla Biennale degli Artisti del Mediterraneo svoltasi a Sarajevo nel 2001. Ha realizzato numeri 0 per format tv (*Videopolis*, *Gente di rispetto*). Ha scritto i programmi *Fuori Squadra* e *Ambaradan Sport* andati in onda su Canale 9. Ha realizzato un video, *In viaggio In video*, edito come collaterale ad una pubblicazione di Colonnese editore. E' stato copy di uno spot, *Fidarsi è bene, affidarsi è bello*, per la Fondazione Affidato (testimonial Isa Danieli), andato in onda sulle reti Mediaset. Ha realizzato come autore e regista i numeri 0 *Videopolis* e *Fuori Squadra*.

Nel 2011 si occupa del montaggio del documentario *Midnight Bingo*, diretto da Antonio Longo e vincitore nello stesso anno del 13° NapoliFilmFestival, e anche Menzione Speciale all' EtnoFilm Fest e Menzione Migliore Soggetto al CinemAvvenire Video Festival.

Nel 2012 monta il documentario *Ero un re* di Antonio Longo.

E' autore del saggio "Rock & Mock" pubblicato in *Rock Around the Screen* a cura di Diego Del Pozzo e Vincenzo Esposito, edito da Liguori.

Nel 2014 realizza insieme con gli allievi della scuola il cortometraggio *L'amore è un segno* che viene proiettato come evento speciale al festival del cinema sordo di Roma e partecipa al concorso SchermoCorti del NapoliFilmFestival 2015.

Nel 2015 è assistente tecnico del corso di laurea in Cinema dell'Accademia di Belle Arti di Napoli

Giacomo Fabbrocino (Montaggio)

Nel 2010 il suo saggio " Appunti sull' Opera-rock cinematografica " è pubblicato all'interno del volume [Rock Around the Screen - Storie di cinema e musica pop](#) a cura di Diego Del Pozzo e Vincenzo Esposito.

Negli ultimi anni si è occupato della postproduzione video di documentari e clip musicali.

Nel 2011 monta due documentari diretti da Sandro Dionisio: *Una città fatta di sguardi* e [Un Consiglio a Dio](#) (con Vinicio Marchioni), unico film italiano in concorso al 48° Pesaro Film Festival.

Sempre nel 2011 si occupa della postproduzione del documentario [Midnight Bingo](#), diretto da Antonio Longo e vincitore nello stesso anno del 13° NapoliFilmFestival, ed anche Menzione Speciale all' EtnoFilm Fest e Menzione Migliore Soggetto al CinemAvvenire Video Festival.

Nel 2013 dirige [Christian Leperino. Landscapes of memory](#), un video tra documentario e videoarte su un'operazione dell'artista Christian Leperino. Il video viene proiettato al Museo Madre di Napoli il 5 ottobre 2013 ed è in rassegna nell'edizione 2013 dell'Art Doc Festival, nell'ambito delle Risonanze del Festival Internazionale del film di Roma.

Nel 2014 realizza, con Raffaella Mariniello, il video "[Still in Life](#)", esposto dal 7 marzo al 13 maggio

2014 allo Studio Trisorio di Napoli in occasione della personale dell'Artista.

Il video è stato anche presentato all'Accademia di Belle Arti di Napoli, il 9 maggio 2014.

Suo il montaggio del documentario di Riccardo Zinna "[Flavioh](#)", presentato alla Festa del Cinema di Roma 2018.

Si occupa dell'organizzazione didattica e del sito internet della scuola di cinema

Pigrecoemme. Ha insegnato Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo nelle Accademie di Belle Arti di Napoli, Catanzaro e Reggio Calabria.

Vincenzo Esposito (Analisi e critica del film)

Critico cinematografico e storico del cinema, insegna all'Università Federico II di Napoli. Tra i massimi esperti del cinema scandinavo di lui ricordiamo due pubblicazioni: *La luce e il silenzio: L'eta d'oro del cinema svedese e Alf Sjöberg. Un maestro del cinema svedese*. E' vicepresidente della [FICC](#) ed organizzatore di festival e rassegne, tra i quali il Festival Annuale del Cinema Italiano di Stoccolma.

Nel 2010 cura, con Diego Del Pozzo, il volume *Rock Around the Screen - Storie di cinema e musica pop* (Liguori).

Nel 2012 cura, sempre con Diego Del Pozzo, il volume *Il cinema secondo Springsteen* (Mephite)

Massimiliano Virgilio (Sceneggiatura)

Massimiliano Virgilio, romanziere e drammaturgo, ha realizzato **diverse sceneggiature per il cinema**, tra cui quella tratta dal libro [Nato a Casal di Principe](#) di Amedeo Letizia e Paola Zanuttini, scritta con Maurizio Braucci, film per la regia di Bruno Oliviero in uscita nella seconda metà del 2017.

Sta per andare in onda su Rai Uno il film per la Tv diretto da Marco Tullio Giordana, [I due soldati](#), lungometraggio tratto dal racconto di Roberto Saviano, *L'amore è il contrario della morte*, scritto da Massimiliano Virgilio assieme a Maurizio Braucci e Ludovica Rampoldi. Nel 2017 ha pubblicato per Rizzoli il romanzo [L'americano](#), mentre nel 2014 [Arredo casa e poi m'impicco](#) (Premio arena 2014), seguito dal saggio-reportage *Un mondo che ammazza i ragazzini* per le Edizioni dell'Asino, in collaborazione con Goffredo Fofi, Maurizio Braucci e Giovanni Zoppoli. Precedentemente ha pubblicato, sempre per Rizzoli, nel 2008 il romanzo [Più male che altro](#) (finalista Premio Zocca e Libro Fahrenheit dell'anno).

Nel 2009 per l'editore Laterza, nella collana Contromano, il reportage narrativo [Porno ogni giorno. Viaggio nei corpi di Napoli](#).

Nel 2011 il testo teatrale, *Il fatto più bello*, con Caracò Edizioni, mentre nel 2013 ha curato l'antologia di racconti contemporanei *Scrittori fantasma* per Elliott edizioni.

È stato il conduttore e attualmente è autore testi della trasmissione radiofonica [Zazà](#), per Rai Radio3.

Ha insegnato scrittura creativa per la Scuola Holden di Torino.

[Vedi il curriculum completo.](#)