

Corsi di LAUREA in Cinematografia: Il Cinema per l'Impresa - Set Management

La metafora del set come miniatura d'impresa in cui sperimentare nuovi equilibri, nuove strategie, performare idee innovative e progetti.

Educare alla bellezza, aprendo nuove frontiere per una nuova organizzazione di impresa aiutandosi con il racconto per immagini, un'arte del fare dove i sogni diventano azione è il modo migliore per affrontare sfide e cambiamenti.

Il cinema è un'arte visionaria e anticipa i tempi e ci permetterà di pensare a nuovi scenari, diventando il protagonista indiscusso di questo metodo formativo.

Provare a sperimentarsi in realtà diverse, comprendere la forza delle nostre idee attraverso la spontaneità dell'arte renderà trasparenti e autentiche le nostre azioni.

Un set cinematografico seppur ben organizzato è sempre pronto all'imprevisto, sviluppando buone capacità di problem solving; un vero lavoro di squadra dove ogni reparto è coinvolto nella realizzazione di quel processo creativo che si fonde con l'azione pratica, mettendo a fuoco un'idea e realizzandola in un sogno.

La struttura organizzativa del set, lo sviluppo del progetto creativo, la creazione di un racconto, le interazioni all'interno, la forza e la competenza dei singoli reparti, la figura del regista diventeranno in questo corso un metodo per simulare le nostre idee all'interno di un set cinematografico e sviluppare uno studio di fattibilità; riuscendo a trasportare la realtà lavorativa su un set per valorizzarla e comprenderne le criticità.

Programma

Il corso sarà strutturato in lezioni frontali, laboratori ed esercitazioni fornendo tutti gli strumenti per sviluppare un pensiero creativo attraverso l'arte del cinema.

Leadership empatica, business writing, content creation saranno i tre pilastri attorno ai quali si articola un percorso didattico dinamico e stimolante volto a sviluppare spirito critico, apertura mentale e intelligenza creativa.

In questo vero e proprio laboratorio di idee ci sarà l'opportunità di sviluppare il proprio progetto creativo sotto la supervisione di esperti di cinema ed esponenti del mondo dell'impresa creando un vero ponte tra creatività e produzione.

Si svilupperà un soggetto creativo e il relativo trattamento con la possibilità di realizzare dei teaser, che saranno dei film in miniatura.

Attraverso la forza del racconto cinematografico, le diverse linee narrative, le tecniche di narrazione e i vari linguaggi si realizzeranno racconti audiovisivi per cinema, serie tv, new media, videoclip, spot, videogame, installazioni; e gli studenti potranno scrivere di sé raccontando il mondo; aprendo nuove realtà d'impresa creativa e non sul palcoscenico internazionale.

La figura dello showrunner sarà analizzata e studiata, la perfetta sintesi tra creatività e produzione, colui che detiene effettivamente l'autorità finale nell'ambito organizzativo e creativo della serie. Il

set cinematografico verrà studiato e scardinato attraverso i suoi reparti considerando anche le dinamiche relazionali intra ed extra reparto, con attenzione particolare alla crew e alla parte artistica e attoriale.

L'obiettivo finale del corso è quello di essere in grado di applicare le teorie e i metodi del cinema ad altri settori del mercato e in una prospettiva temporale all'evoluzione delle tendenze future, stimolando a sviluppare la creatività, le competenze trasversali, l'intelligenza emotiva, le competenze tecnico gestionali, e le capacità di lavoro in team, necessarie nei mercati internazionali e di successo.

- Regia - leadership empatica
- Sceneggiatura - la forza del racconto - story telling - story doing - story experience - costruire storie di successo
- Racconto cinematografico: film di finzione, film documentario
- Arte del fare, del saper fare, del saper essere
- Generi: Epica, Commedia, Dramma, Thriller, Noir, Giallo, Mystery
- Recitazione - attori-mettersi in scena - tecniche di auto presentazione e comunicazione efficace - talent development - performance management
- Scenografia/costumi - trasportare in realtà diverse
- Dinamiche del set - set management - business strategy - human experience
- Produzione e organizzazione - problem solving - sintesi lavoro programmatico ed emergenziale

Struttura Corso

- Durata corso: 30 ore
- Lezioni frontali / laboratori / workshop con esponenti settore cinema e mondo impresa
- Prodotto video finale

Testi Consigliati

- **L'occhio del regista** di *Laurent Tirard*
- **Lezioni di regia** di *S. Ejzenstein, M. Gobetti*
- **Introduzione al linguaggio dei film** di *L. Cuccu, M. Ambrosini*
- **Consigli a un giovane scrittore** di *Vincenzo Cerami*
- **Il viaggio dell'eroe: la struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema** di *Christopher Vogler*

CORSO DI MASTER IN SET MANAGEMENT

SET MANAGEMENT

Docente: **Rosalba Dapoto**

Durata: 30 ore

ILLUSTRAZIONE CREATIVA “TRATTI DI SCENEGGIATURA” E STORYTELLING

Docente: **David Ceccarelli** (autore e illustratore professionista)

Durata: 30 ore

ARMOCROMIA NEL CINEMA

Docente: **Maria Michela Mattei** (Style Manager, Dottorato di Ricerca “Studi della rappresentazione visiva”)

Durata: 30 ore

ASTROLOGIA E CINEMA

Docente: **Cristina Veronese**

Durata: 30 ore

COSTUME E RUOLO

Docente: **Grazia Colombini**

Durata: 30 ore

DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA

Docente: **Gino Sgreva**

Durata: 30 ore

DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA COLOR CORRECTION - ESERCITAZIONI

Docente: **Alessandro Rizzello**

Durata: 30 ore

LEADERSHIP GENTILE

Docente: **Francesco Muscò** (Project Management e Gestione d’Impresa)

Durata: 30 ore

LA FIGURA DELLO SHOWRUNNER:

La produzione creativa, la visione artistica e la sua concretizzazione nel mondo reale.

Docente: **Stefano Voltaggio**

Durata: 30 ore

PRODUCTION DESIGNER

Docente: **Monica Vittucci**

Durata: 30 ore

LA PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

Docente: **Matteo Raffaelli**

Durata: 30 ore

COMPOSIZIONE MUSICA APPLICATA AL CINEMA

Docente: **Sonia Cestaro**

Durata: 30 ore

FORMAZIONE MANAGERIALE ATTRAVERSO L'USO DEI TAROCCHI

Docente: **Tamara Vannucci**

Durata: 30 ore

MONTAGGIO:

7 laboratori per 7 generi

Docente: **Alessio Focardi**

Durata: 30 ore

REGIA E FASE DI REALIZZAZIONE

Docente: **Jordan River** (Regista e Produttore)

Durata: 30 ore

REGIA E DIREZIONE ATTORI

DOCENTE: **Xiaoxiang Duan**

Durata: 30 ore

VFX E LE NUOVE FRONTIERE DEGLI EFFETTI:

L'arte dell'illusione, corso di storia degli effetti visivi.

Docente: **Paolo Zeccara**

Durata: 30 ore

SCENOGRAFIA:

Immersi in storie creando scenografie, partendo dal racconto, arrivare alla creazione, trasformazione e realizzazione. Un percorso coinvolgente da usare nel cinema ed anche in molti altri contesti.

Docente: **Carolina Ferrara**

Durata: 30 ore

Realizzazione video finali con macchine da presa **Red Monstro**

Produzione e noleggio: **Lorebea Film Production**

* * *

Si terranno lectio magistralis con esponenti del mondo del cinema e dell'impresa.