Scuola di Cinema

LE SPECIALIZZAZIONI

PIÙ DI UN'UNIVERSITÀ

MEGLIO DI UNA SCUOLA DI CINEMA

GUIDA DELLO STUDENTE

2025/2026

Scuola di Cinema

LE SPECIALIZZAZIONI

PIÙ DI UN'UNIVERSITÀ

MEGLIO DI UNA SCUOLA DI CINEMA

GUIDA DELLO STUDENTE

2025/2026

Da 25 anni

la Formazione
sul Cinema in Italia

Scuola Triennale di Cinema Sentieri Selvaggi
Via Carlo Botta 19 - 00184, Roma
Tel: 06.96049768
info@scuolasentieriselvaggi.it
www.scuolasentieriselvaggi.it

REGIONE LAZIO

Scuola riconosciuta dalla Regione Lazio
Elenco regionale Scuole D'arte DGR66/2023

INDICE

INTRODUZIONE

Le specializzazioni	8
Articolazione e tempi	9
Ammissione e prerequisiti	10
La sintesi del biennio	12
Chi siamo	14
Il metodo di insegnamento	16
I nostri docenti	17

PRIMO ANNO – LE PRATICHE

CRITICA E GIORNALISMO CINEMATOGRAFICO	20
FILMMAKING	24
Laboratorio realizzativo	28
Modulo Ripresa	30
Modulo Produzione	38
Modulo Regia	44
POSTPRODUZIONE	52
SCENEGGIATURA	68
Struttura del percorso	72
	74
	78

LA SECONDA ANNUALITÀ

Come si accede al secondo anno 82

Cosa si fa durante il secondo anno 82

INFO PRATICHE

La Sede 86

Altri spazi della didattica e attrezzature 88

Orientamento e iscrizioni 90

Costi, agevolazioni e Borse di studio 92

Offerte Laureati Dams e spettacolo 94

Ospiti e masterclass 96

Le specializzazioni

Introduzione

LE SPECIALIZZAZIONI

I corsi di specializzazione della Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi sono percorsi biennali ideali per completare la propria formazione accademica con una preparazione pratica nelle maggiori aree del fare cinema: Filmmaking, Postproduzione, Critica e giornalismo cinematografico, Sceneggiatura.

A chi sono rivolti

Idealmente, i corsi di Specializzazione si rivolgono a neolaureati di facoltà umanistiche (Dams, Dass, Lettere, Scienze della comunicazione) o a studenti di Accademie di Belle Arti e Scuole di Cinema che vogliano completare e arricchire la propria preparazione con laboratori pratici, utili a garantire l'accesso rapido al mondo della produzione audiovisiva.

Articolazione

Per ciascuna delle due annualità previste, le specializzazioni hanno una durata di otto mesi, da novembre a giugno, scandita da lezioni bi o trisettimanali più esercitazioni da svolgere in ore extra e sottoporre alla verifica dei docenti.
L'impostazione modulare dei percorsi permette anche di accedere a singole unità e di personalizzare la propria formazione, a seconda delle competenze e degli obiettivi lavorativi di ciascun allievo.

Tempi

I corsi iniziano nel mese di novembre e, a seconda della specializzazione, terminano tra maggio e giugno.
Gli incontri sono bisettimanali per Sceneggiatura e Postproduzione, mentre Critica e Filmmaking si articolano secondo orari, tempi e ritmi diversificati di cui viene data comunicazione dalla segreteria.

Ammissione e Prerequisiti

I corsi di specializzazione corrispondono al biennio avanzato dell'offerta quadriennale e triennale per i nostri allievi Unicinema e Scuola di Cinema.
Sono rivolti a chi, oltre a una preparazione teorica di studi sul cinema, abbia anche delle esperienze operative di livello medio.
Per questo motivo, per poter accedere dall'esterno direttamente al Biennio di Specializzazione **è necessario sostenere un collo-**

quio/esame di ammissione con i responsabili didattici delle aree di interesse, per verificare che le competenze dell'allievo siano idonee ad affrontare il percorso di studi.

Il colloquio va prenotato telefonicamente allo 06.96049768 negli orari lunedì-venerdì 10.00-14.00 e 15.00-19.00
Prima del colloquio l'allievo dovrà inviare tramite link Wetransfer (o modalità analoga) eventuali prodotti già realizzati.

Materiali

In particolare, per ogni area didattica, oltre a un CV dettagliato sarà necessario inviare:
• **Critica e giornalismo cinematografico**: articoli pubblicati, saggi, relazioni, attestati di collaborazione con festival ecc.
• **Filmmaking**: cortometraggi e altro materiale video di cui si sia curata sia la ripresa che la regia
• **Postproduzione**: materiale video montato con un programma professionale (Premiere, Da Vinci, Avid, Final Cut…)
• **Sceneggiatura**: soggetti per corti e/o lungometraggi

Corsi propedeutici di accesso alle specializzazioni

Nel caso in cui il colloquio evidenzi alcune lacune tecniche, sono previste due formule in due diversi momenti dell'anno per acquisire le competenze tecniche necessarie ad accedere al biennio di specializzazione in Filmmaking, Postproduzione, Sceneggiatura: i corsi intensivi autunnali ad ottobre oppure i corsi trimestrali primaverili da marzo a maggio. Tutti i dettagli qui

LINK AL SITO

CRITICA

SETTEMBRE - GIUGNO

- Attività stampa presso la redazione di Sentieri selvaggi
- Laboratori operativi in comunicazione e ufficio stampa
- Tecniche di intervista

FILMMAKING

NOVEMBRE - GIUGNO

- Lezioni di approfondimento in Regia, Ripresa audio, Produzione
- Laboratori realizzativi
- Masterclass con professionisti del settore

POSTPRODUZIONE

NOVEMBRE - GIUGNO

- Adobe Premiere Avanzato
- After Effects base
- Color correction base
- Data Manager e D.I.T.
- Da Vinci Editing
- Fusion base
- Missaggio audio
- Montaggio del suono
- Laboratorio di Montaggio per la fiction

SCENEGGIATURA

NOVEMBRE - GIUGNO

- Laboratorio di scrittura per lungometraggio
- Laboratorio di scrittura per pilot seriale

CRITICA

SETTEMBRE - GIUGNO

Realizzazione di un approfondimento critico individuale o di gruppo nelle forme di:
- un saggio o videosaggio
- un'intervista
- un volume

FILMMAKING

NOVEMBRE - GIUGNO

Realizzazione di un prodotto audiovisivo:
- partecipazione alle sedute di sceneggiatura
- organizzazione della produzione e regia
- postproduzione e finalizzazione
- promozione e circuitazione

POSTPRODUZIONE

NOVEMBRE - GIUGNO
- After Effects modulo avanzato
- Fusion modulo avanzato
- Color correction modulo avanzato
- Regia del montaggio cinematografico
- Visual Effects
- Unreal Engine
- Montaggio e finalizzazione del prodotto audiovisivo (con color correction, missaggio audio)

SCENEGGIATURA

NOVEMBRE - GIUGNO
- Realizzazione delle sceneggiature da produrre
- Finalizzazione della sceneggiatura individuale
- Pitch con produttori

INTERAZIONE TRA TUTTI I GRUPPI DI LAVORO

Sentieri Selvaggi: Chi siamo

Sentieri Selvaggi è un network di Cinema, con una storia più che trentennale, che si occupa di cinema a 360°:

Una realtà quindi dinamica e legata alle innovazioni tecnologiche e al passo con i cambiamenti culturali e del mercato cinematografico.

L'Area Editoriale è un insieme di attività che vanno dal più longevo dei siti di cinema di informazione e critica cinematografica, www.sentieriselvaggi.it attivo dal 1998, alla realizzazione di libri, ebook e riviste cartacee e digitali.
L'Area Eventi è dedita all'organizzazione di rassegne cinematografiche come DOCUSFERA, realizzate con il contributo del Ministero della Cultura, alla collaborazione con Festival di Cinema come il Laceno d'Oro, al Premio Sentieri selvaggi

al miglior film italiano e a numerosi incontri, Masterclass e conversazioni con i protagonisti del cinema italiano.

La Formazione è un'attività che Sentieri selvaggi porta avanti dal 1999, con percorsi professionali per i giovani (UNICinema quadriennale e Scuola di Cinema Triennale), corsi per adulti, corsi di aggiornamento professionale, corsi per Enti pubblici (Poste Italiane, Aci, Banca d'Italia) e privati. Corsi in presenza, online o anche in formula mista.
L'attività di **Produzione audiovisiva**, molto legata alla Specializzazione della Scuola di Cinema, realizza da almeno un decennio documentari e cortometraggi di finzione che hanno una circuitazione tra Festival di cinema e Piattaforme streaming (come Prime Video), spesso realizzate in collaborazione con Film Commission ed Enti Locali.

Il **team Direzionale** di Sentieri selvaggi è formato da Federico Chiacchiari (Direttore) Simone Emiliani (Editoria ed Eventi) e Giovanni Bruno (Produzioni audiovisive e area Filmmaking e Postproduzione).

La **parte operativa** è affidata a Sergio Sozzo (Direttore Sentieriselvaggi.it), Carlo Valeri (Direttore Sentieriselvaggi21st), Aldo Spiniello (Direttore DOCUSFERA) e Fabiana Proietti (Coordinatrice Didattica della Scuola di Cinema).

Tra i **docenti** attivi da anni ci sono Massimo Latini (ripresa e documentario), Pietro Masciullo (Storia del cinema), Massimiliano Davoli (Recitazione), Massimo Causo (Critica), Franco Ferrini (masterclass Sceneggiatura), Gianluca Arcopinto (masterclass Produzione), Mimmo Calopresti (masterclass Regia), Enrico Saccà, Toni Trupia, Sergio Alberini e oltre 50 professionisti del settore.

Il metodo di insegnamento

La Scuola vuole mettere gli allievi al centro di un'attività operativa molto intensa e a 360 gradi.

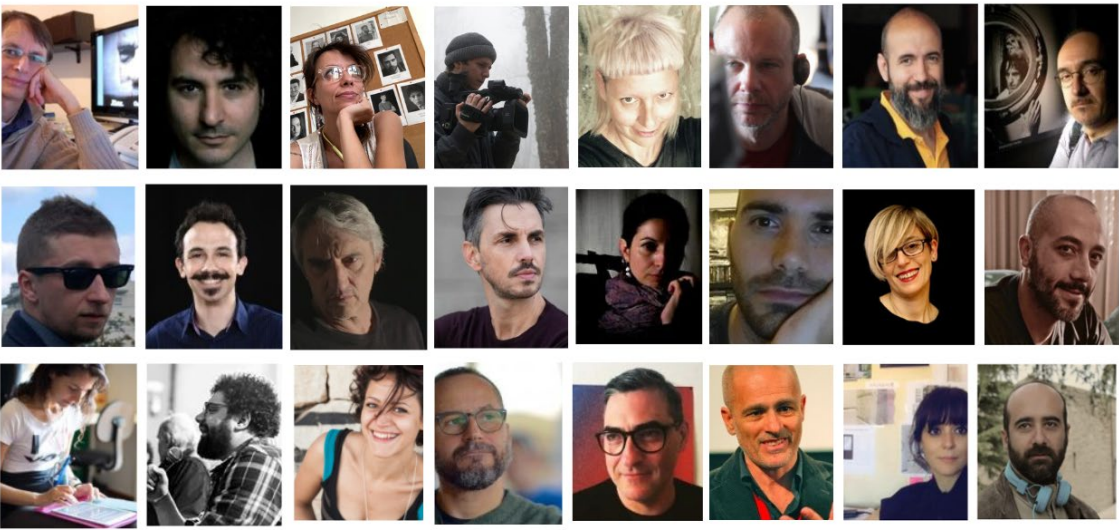
Piccoli gruppi, tutor ad affiancare i docenti nei corsi tecnici, così da mantenere sempre l'attenzione sull'allievo. Lavoro di equipe, un confronto continuo con gli insegnanti e interazioni tra i gruppi di lavoro: come accade nelle vere filiere produttive, tutte le aree collaborano. Sceneggiatori, filmmaker, attori e montatori imparano a lavorare insieme in una factory creativa sempre stimolante.

Visioni, incontri e momenti "extra" completano e arricchiscono l'esperienza didattica: qui la Scuola si fonde con la redazione della rivista Sentieri Selvaggi per appuntamenti con registi, attori e protagonisti del cinema italiano e internazionale e proiezioni di inediti che stimolino lo sguardo dei nostri studenti.

I nostri docenti

Le caratteristiche del nostro corpo docente sono le stesse da sempre: esperienza, professionalità ma, anche, capacità comunicativa.
Seri professionisti del settore audiovisivo in piena attività per trasferire agli allievi competenze ed esperienze sempre aggiornate.
La nostra Scuola ha sempre posto enorme attenzione nella scelta dei propri collaboratori. Insegnare non è un dato scontato. Per questo tutti i nostri docenti sono stati selezionati per la capacità di articolare lezioni brillanti, coinvolgere gli allievi e saper rispondere a tutti i loro dubbi, curiosità, anche per indirizzarli al meglio nelle future scelte professionali.

☞ *LINK AL SITO*



PRIMO ANNO: le pratiche

CRITICA CINEMATOGRAFICA
FILMMAKING
POSTPRODUZIONE
SCENEGGIATURA

CRITICA E GIORNALISMO CINEMATOGRAFICO

In breve

1° anno specializzazione:
si vive l'esperienza quotidiana di redazione. Si partecipa a tutte le attività che caratterizzano la vita di una rivista di critica e d'informazione cinematografica. Si partecipa ai Festival nazionali.

2° anno specializzazione:
gli allievi hanno parte attiva nella realizzazione editoriale (libri, e-book e bimestrale *SS21st*) nell'organizzazione eventi (per Festival e concorsi partner di Sentieri Selvaggi); nella realizzazione di un docufilm collettivo; sono inviati presso Festival nazionali e internazionali.

Descrizione

La specializzazione in critica cinematografica gode dello straordinario background che Sentieri selvaggi ha maturato in quasi quaranta anni di attività.
Questo percorso si fa forte della vitalità di una redazione che realizza uno dei principali siti di cinema italiani (www.sentieriselvaggi.it) la Rivista Cartacea Bimestrale (Sentieriselvaggi21st) e collane di libri ed e-book. Presente da sempre nei principali Festival di Cinema internazionali.

Attività

La specializzazione prevede la partecipazione all'attività stampa quotidiana di *Sentieri selvaggi:* si scrivono articoli informativi e di approfondimento, si partecipa a proiezioni stampa e conferenze, si realizzano interviste one to one o round table, si partecipa alle riunioni di redazione, si prende parte a tutti i Festival e alle rassegne che *Sentieri selvaggi* copre con propri collaboratori.

Nell'ultimo anno, ogni allievo dovrà realizzare un progetto personale: potrà essere l'organizzazione di un evento, un saggio o videosaggio, un libro o altro tipo di prodotto editoriale.

Tempi, ritmi, diploma finale

Lo studente concorda con il responsabile didattico i giorni e gli orari di presenza in redazione e la sua partecipazione alle attività stampa.
Un diploma finale riporterà la valutazione delle competenze acquisite.

Approfondimenti teorici

Non obbligatori ma consigliati sono i corsi teorici sulla storia e il linguaggio del cinema, insieme a quelli legati all'evoluzione del web e ai meccanismi produttivi per piattaforme diversificate.
Tali corsi fanno parte dell'offerta formativa UNICinema e si tengono da novembre a maggio in fascia mattutina:

- *Storie: storia del cinema*
- *Linguaggi: grammatica del cinema, della televisione, del web*
- *Prodotti: generi e format (tra cinema tv e web – editoria cartacea e digitale)*
- *Scritture: saggistica e creativa*
- *Internet: storia, culture, tecnologia e linguaggi della rete*
- *Storia e linguaggio delle serie tv*

Completano la proposta didattica il workshop Girare un'intervista e il corso *Comunicazione digitale per il cinema.*

Durata e frequenza

La specializzazione in Critica e giornalismo cinematografico ha una durata di 9 mesi, da settembre a giugno, sia nella prima che nella seconda annualità.
La disponibilità richiesta va da un minimo di due turni settimanali in redazione oltre alle presenze a proiezioni, incontri, conferenze, festival di cinema, riunioni di redazione.

SENTIERI SELVAGGI
la nascita dell'amore e del cinema
Horror d'amore
Renato Nicolini
l'intellettuale 2.0
Il desiderio di essere inutile
Mona Lisa cyberpunk
STAND UP JOHN!
Belushi 70 e la Post-Comedy
bauhaus 2019
La magnifica illusione

FILMMAKING

In breve

1° anno specializzazione:
Laboratori avanzati di ampliamento e approfondimento su Regia, Ripresa e Produzione + Laboratorio realizzativo + Masterclass con professionisti di Cinema e TV.

2° anno specializzazione:
Laboratori di ampliamento in Ripresa e fotografia
Realizzazione di una o due produzioni: Preproduzione, Messa in scena + Finalizzazione insieme agli allievi di Postproduzione.

Il percorso copre tutte le competenze necessarie a chi vuole specializzarsi nelle professioni che riguardano il set.
Le attività proposte uniscono elementi di regia, ripresa e produzione e alternano momenti di concettualizzazione e riflessione sul linguaggio a una costante pratica operativa, con la gestione e il coordinamento di un docente capace di stimolare processi creativi.

A tutti gli allievi verrà offerta la possibilità di realizzare prodotti di formati molto diversi che spaziano dal cortometraggio, alla serialità in pillole, al documentario, videoclip, spot, con l'obiettivo di far acquisire il più alto numero di esperienze, con costante attenzione al mercato del lavoro e alle sue dinamiche.

ATTIVITÀ

FILMMAKING LABORATORIO

• Esercizi sui nuovi media e sui dispositivi mobile
• Primi esperimenti con le videocamere e i formati del videomaking “su commissione”
• La Fiction: Lavori in connessione con le altre specializzazioni

MODULO RIPRESA

• Direzione della fotografia
• Data Manager e D.I.T.
• Suono presa diretta (II livello)
• Realizzazione di un documentario in trasferta

MODULO PRODUZIONE

• Produzione cinematografica
• Produzione esecutiva
• Fundraising per il cinema
• Produzione del documentario
• Distribuzione cinematografica

MODULO REGIA

• Direzione degli attori
• Aiuto regia
• Segretaria di edizione - Script Supervisor
• IA per il Filmmaking

FILMMAKING LABORATORIO

Il laboratorio realizzativo di Filmmaking accompagna gli allievi durante tutto l'anno ed è la dimensione operativa che fa da trait d'union tra i diversi moduli di Regia, Direzione attori, Produzione e Ripresa.
Prevede la realizzazione di una serie di lavori individuali, per piccoli gruppi e collettivi per mezzo di diversi dispositivi di ripresa: si parte da cellulari, tablet, webcam per arrivare a macchine fotografiche e videocamere, cercando di volta in volta il mezzo più adeguato per rappresentare la propria visione e il proprio sguardo attraverso le strutture e i linguaggi dei "format" proposti.

Il lavoro sulle macchine e i formati visivi si accompagna sempre a una profonda attenzione per lo storytelling.
Gli studenti devono essere in grado di muoversi agevolmente tra narrazioni molto diverse tra loro: dal linguaggio del documentario – con la realizzazione di un progetto reale per una vera e propria committenza – a quello degli spot, dei videoclip, fino alla fiction, con realizzazione di cortometraggi e progetti seriali.

Programma mese per mese

PRIMA SEZIONE – novembre e dicembre

Esercizi sui nuovi media e sui dispositivi mobile

- Frammenti di un discorso amoroso (l'inquadratura d'amore)
- Esplorazione di uno spazio oscuro
- Rimontaggi, mash-up e mix-up
- Mockumentary
- Lo sguardo *alieno* sul reale

SECONDA SEZIONE – gennaio e febbraio

Primi esperimenti con le videocamere e i formati del videomaking "su commissione"

- Videoclip
- Booktrailer
- Promo
- Spot
- Backstage
- Reportage giornalistici
- Microfono aperto
- Interviste
- Live report

TERZA SEZIONE – da marzo a maggio

La Fiction: Lavori in connessione con le altre specializzazioni

- Ripresa e regia di sequenze seriali
- Realizzazione cortometraggi
- Piccole produzioni

MODULO RIPRESA

Le dinamiche tecniche ed espressive del lavoro dell'operatore di ripresa e del direttore della fotografia.

Il modulo di Fotografia e Ripresa video prevede durante il primo anno del biennio degli approfondimenti tecnici e linguistici su attrezzature più avanzate.
In parallelo con le attività del laboratorio realizzativo di regia, il modulo affinerà la preparazione degli allievi sui vari stili di ripresa (macchina a mano, ripresa fissa) e la presa diretta per ciò che riguarda l'audio.

Alla fine dell'anno gli allievi prenderanno poi parte alla realizzazione in trasferta di un breve documentario su committenza, sotto la guida dei docenti e dei tutor.

Il progetto è cresciuto negli ultimi anni e sono ormai diversi i prodotti realizzati dalla Scuola per Enti privati, Regioni e Comuni, in una mappatura di tante diverse realtà del territorio italiano. Un'immersione del gruppo in un contesto produttivo concreto, che costringerà a fare i conti con tempi e budget da rispettare, come ogni reale produzione audiovisiva.
Prima di entrare nel vivo della realizzazione, gli allievi dovranno ragionare, oltre che sull'aspetto tecnico, anche su possibili soluzioni e stili di ripresa fotografica in grado di interpretare il progetto scritto rimanendo nel budget messo a disposizione dal committente.

La scuola mette a disposizione attrezzature, (telecamera, luci, microfoni, carrelli, etc.) adatte a una messa in onda su emittenti broadcast a diffusione nazionale.

DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA

Una panoramica completa della professione del Direttore della fotografia, dall'approccio creativo a quello più tecnico da capo reparto. Ma non solo: ci si soffermerà sulle caratteristiche della luce per aiutarci a saperla leggere con semplicità. Si esamineranno inoltre le varie macchine da presa e il loro apporto a seconda del risultato che si vuole ottenere, fino alle essenziali considerazioni sul colore e le palette per dare al proprio lavoro uno stile visivo personale e inconfondibile.

Programma

• **Il Ruolo del Direttore della Fotografia.** Chi è il Direttore della Fotografia e le sue responsabilità. Collaborazione con il regista, il team di produzione e gli altri reparti. Gestione del reparto: Macchina da presa, elettricisti, macchinisti.

• **Cultura della Luce - Fondamenti dell'Illuminazione.** Caratteristiche di quantità e qualità della Luce: High Key e Low Key lighting e Contrast Ratio.
Hard light Vs Soft light, Distanza e Diffusione. Tipi di Illuminazione: Natural Lighting, Practical Lighting, Motivated Lighting. Stili comuni: Top Light, Side light, Rembrandt light. Proiettori Tungsteno, HMI, Fluorescenze, LED e modificatori di luce.

• **Macchina da Presa e Obiettivi, Caratteristiche e Posizionamento.** Analisi delle Macchine da Presa: Film o digitali, sensori, peso, dimensioni, ergonomia. Importanza della posizione della macchina da presa in relazione al blocking delle scene. Le scelte del sensore e delle lenti per il raggiungimento degli obiettivi. Analisi degli Obiettivi: Zoom, prime, diaframma, peso, dimensioni. Grandangoli e teleobiettivi, sferiche e anamorfiche.

• **Il Linguaggio – Analisi di Film, Spot e Videoclip.** Sviluppo di un Linguaggio Visivo Personale: Identificazione di stili e tecniche distintivi. Luce diegetica e luce drammaturgica. 5 elementi per approcciarsi a luce ed inquadratura

• **Introduzione al Colore, Scelte Pratiche di Utilizzo.** Temperatura Colore e RGB Lighting: schemi colore e contrasto di scena. Look, LUT, e introduzione al color grading in DaVinci Resolve. Color Palette e Utilizzo Strategico: Creazione di palette di colore per emozioni e atmosfere.

SUONO DI PRESA DIRETTA (avanzato)

L'importanza della ripresa audio e il ruolo chiave che riveste il fonico all'interno della troupe, rendono utile un approfondimento degli elementi tecnici e pratici della presa diretta.

Il modulo chiarirà le possibilità tecniche, le potenzialità dei mezzi, i problemi prevedibili e ricorrenti, attraverso numerose esercitazioni che procedono in parallelo con le attività del laboratorio realizzativo.

Programma

• **Il percorso del segnale audio** dalla ripresa microfonica alla diffusione in sala.
• **Utilizzo di microfoni,** preamplificatori, registratori e di tutto il materiale tecnico utilizzato in Presa Diretta.
• **Esercitazioni pratiche con asta microfonica e Boom** sia in interni che in esterni (corretta postura, fuoco del microfono, conoscenza delle varie inquadrature ed obiettivi

cinematografici, campo sonoro, gestione di ombre e riflessioni).
• **Esercitazioni pratiche con i Radiomicrofoni** sia in interni che in esterni (corretto montaggio e posizionamento, conoscenza dei vari tessuti, utilizzo degli accessori, risoluzione di eventuali inconvenienti e problemi).
• **Lettura e spoglio delle sceneggiature** relative alle esercitazioni scolastiche focalizzando l'attenzione sia sull'apporto narrativo e creativo del suono sia sulla corretta compilazione di una lista materiale tecnico da utilizzare nei singoli progetti.
• **Apprendimento dei concetti di "fondo di continuità", "a vuoto", ambienti monofonici e stereofonici e conseguente registrazione degli stessi.**
• **Workflow della catena Audio in una produzione audio-visiva**, focalizzando l'attenzione sia sul materiale sonoro da incidere in Presa Diretta in funzione dei passaggi successivi (montaggio e Mix), sia sul materiale da consegnare a produzione e montaggio (back-up,meta-data e compilazione di bollettini audio formalmente corretti).

DATA MANAGER E D.I.T.

La trasformazione di immagini e suoni in bit ha stravolto la produzione, la distribuzione e il consumo di immagini, ha messo in crisi i modelli economici tradizionali, ma crea anche opportunità per la produzione e la distribuzione a basso costo (HD-SLR, web) e la creazione di nuovi linguaggi.

Programma

• **La transizione digitale**: il Sampling; cCampionamento/ quantizzazione e Aliasing
• **I sensori digitali**: architetture e funzionamento: filtro di Bayer, OLPF; Il rumore; le macchine da presa digitali: modelli, brand, architetture e workflow
• **Il colore: Codifiche e Spazi colore**; formati digitali: RAW e formati compressi
• **Il lavoro sul set:** pianificazione e preparazione; calibrazione dei monitor; il processo di ripresa; connessioni e interfacce
• **I metadati:** archiviazione e gestione dei dati; software; supporti per l'archiviazione e back-up; Color correction on-setArchitetture; Dailies

MODULO PRODUZIONE

PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA

Il corso di produzione nasce dalla necessità di formare professionisti capaci di muoversi tra nozioni legali ed economiche ma anche artistiche. Le lezioni seguiranno il lavoro del produttore dall'ideazione alla messa in scena, dalla postproduzione alla distribuzione definendo anche i rapporti con le altre figure della filiera.

Programma

- **Organizzare un film: lo spoglio della sceneggiatura**
- **Definire un piano economico**
- **Stabilire un piano di lavorazione**
- **Lavorare col regista**
- **Lavorare con i reparti**
- **Reperire fondi: le realtà del privato**
- **Fondi del ministero**
- **Opere prime, opere seconde e oltre**
- **Fondi europei**
- **Le film commission**
- **Produrre un documentario**
- **Produrre un cortometraggio**
- **Problemi, soluzioni e case studies.**

PRODUZIONE ESECUTIVA

Il corso si concentra sulle figure del reparto produzione nella fase realizzativa: dalla messa a punto del budget agli aspetti più organizzativi e logistici come sopralluoghi, permessi per le riprese, mezzi di trasporto, convocazione della troupe e degli attori ecc.

Programma

• **La pre-produzione** (definizione del budget, elaborazione piano finanziario, fonti finanziamento, ecc)
• **La fase di produzione**: le riprese, il set, definizione dei ruoli nella troupe
• **La finalizzazione**: postproduzione e master.

PRODUZIONE DEL DOCUMENTARIO

Dalla televisione alla sala al web, dal cinema documentario al documentario di genere al docu-reality: un approfondimento obbligatorio per comprendere i meccanismi utili a coniugare reperimento del budget e istanze creative del cinema del reale.

Programma

• I generi del documentario
- dall'idea al progetto
- lo sviluppo
- la scrittura

• I fondi italiani ed europei. Europa Creativa
- la produzione
- le figure professionali

• I finanziamenti
- Crowdfunding e fonti alternative di finanziamento
-la co-produzione internazionale

• Il documentario in sala
- progetti cross-mediali
- il ruolo della televisione in Italia e all'estero
- il docu-reality
- la distribuzione
- il vod

FUNDRAISING PER L'AUDIOVISIVO

L'obiettivo principale del corso è fornire le **conoscenze strategiche e operative atte a sviluppare autonomamente un piano di fundraising per un progetto cinematografico**. Negli ultimi anni anche il mondo dello spettacolo e dell'intrattenimento, inizia a rivolgersi con sempre maggiore sistematicità a pratiche di *fundraising* volte ad aumentare la capacità di sostegno per le produzioni del cinema.

Programma

- **Definizione di fundraising** e introduzione al ciclo di raccolta fondi
- **Tecniche e canali di raccolta fondi** e comunicazione dal pubblico al privato
- **Elementi base di comunicazione e sviluppo del database**
- **Il fundraising per le imprese culturali e cinematografiche**: il contesto, il mercato e la pianificazione strategica
- **Panoramica delle principali fonti di finanziamento per il cinema**: dagli investimenti al product placement e le sponsorizzazioni, dai fondi pubblici al tax credit
- **Approfondimenti** sulle varie fonti di finanziamento alternative
- **Il fundraising on line nel cinema**: strumenti e modalità
- **Crowdfunding:** come ideare una campagna per la tua opera audiovisiva
- **Laboratorio di progettazione della strategia di fundraising**, sviluppo del piano e dei vari strumenti di promozione

DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA

Distribuire un film è attività complessa, ovviamente essenziale, spesso dimenticata, relegata a ruolo puramente commerciale, all'area estrema della post-produzione. Tutti coloro che partecipano alla creazione e alla realizzazione del film non possono ignorare i meccanismi a cui partecipa il distributore, che dovrebbe sempre far parte delle professionalità che compongono e che partecipano alla fase di preproduzione.

Programma

• **Che cos'è la distribuzione**: come si è trasformata nell'era digitale, il passaggio dalla pellicola al DCP e dalla sala allo streaming.
• **La comunicazione e la fase creativa**: saper concepire la giusta strategia di marketing, scegliere il posizionamento (la data d'uscita), creare il trailer e la locandina.
• **La stampa, la TV e i Social Media**: il lavoro con l'ufficio stampa e con il social media manager. Individuare il target di riferimento ed informarlo. Campagne pubblicitarie web, social e tradizionali.
• **La distribuzione Italiana e la distribuzione internazionale**: vendere e acquisire i diritti (Theatrical, Free TV, Pay TV Pay Per View, VOD, SVOD, AVOD, Ancillary, Home Video), studio dei contratti, Case History e simulazione finale.

MODULO REGIA

DIREZIONE DEGLI ATTORI E QUESTIONI DI MESSINSCENA

Attraverso la direzione degli attori il regista deve garantire la continuità e la coerenza psicologica e drammatica dei vari personaggi, pur nella frammentarietà delle riprese che, ovviamente, non seguono quasi mai l'ordine della vicenda. Tutto questo in funzione di quel complesso apparato tecnico ed espressivo che è il film.

Questo corso si propone di mettere a fuoco le tecniche e le sinergie necessarie affinché il rapporto tra regista-attore possa portare a un risultato ottimale.
Inizieremo dall'analisi di scene tratte da sceneggiature originali scritte appositamente dal corso di Sceneggiatura.
Sulla base degli script proposti, gli allievi faranno una prima lettura che servirà ai registi per cercare di intuirne le possibilità

espressive e la loro vicinanza ai personaggi, prima dell'assegnazione vera e propria delle parti.

A questo punto entrerà in gioco la macchina da presa e si rifletterà – mettendolo in pratica – sul rapporto tra l'apparato tecnico e il corpo dell'attore.

In questa seconda fase si lavorerà sostanzialmente sulle questioni riguardanti la messinscena e la pre-produzione delle sceneggiature proposte.

Programma

• **La drammaturgia**: l'attore al di sopra il personaggio, il personaggio al di sopra dell'attore.
• **Analisi di scene** realizzate dal corso di Sceneggiatura.
• **Il casting**: i provini, e i provini su parte. La scelta dei protagonisti, degli antagonisti, e dei personaggi secondari.
• **La costruzione di una scena**: il rapporto tra il corpo dell'attore, lo spazio e la macchina da presa
• **Dirigere un attore**: le indicazioni e il lessico in comune con il regista.
• Improvvisazioni.
• **Lettura e analisi delle mini-sceneggiature** venute fuori dal percorso con gli attori.
• **La pre-produzione**
• **Il fattore regia:** il découpage, l'ambientazione, le questioni tecniche e artistiche.
• **I preliminari del set**

Prove e realizzazione delle riprese durante il laboratorio di Filmmaking.

AIUTO REGIA

Quella dell'aiuto regista è una figura spesso poco conosciuta anche da chi, il cinema, già un po' lo mastica. Eppure è un ruolo chiave, capace di garantire la perfetta esecuzione dei film e punto nodale per quelli che sono i rapporti tra regia e produzione.

Programma

- **Il lavoro del reparto regia**
- **Introduzione al mondo del set**
- **Dall'assistente alla regia al lavoro dell'aiuto regista**
- **Compiti necessari del reparto regia: lo stralcio e lo spoglio**
- **La tabella di marcia: il piano di lavorazione**
- **Introduzione a Movie Magic Scheduling**
- **L'ordine del giorno**
- **Termini tecnici. Gergo da cinema**
- **La pre-produzione per tutti i capireparto**

IA PER IL FILMMAKING

Questo corso ti accompagnerà in un viaggio stimolante alla scoperta delle potenzialità dell'AI nel filmmaking.
Attraverso lezioni interattive e attività pratiche, acquisirai una profonda conoscenza degli strumenti e delle tecniche più innovative per la creazione di contenuti audiovisivi di alta qualità. Imparerai a padroneggiare software all'avanguardia, rendendo il flusso di lavoro più efficiente, e a realizzare teaser e trailer dei tuoi progetti capaci di lasciare il segno.
Ma soprattutto, sarai incoraggiato a sperimentare, esplorare nuove frontiere narrative e utilizzare l'AI come un vero e proprio strumento creativo al servizio della tua visione artistica

Programma

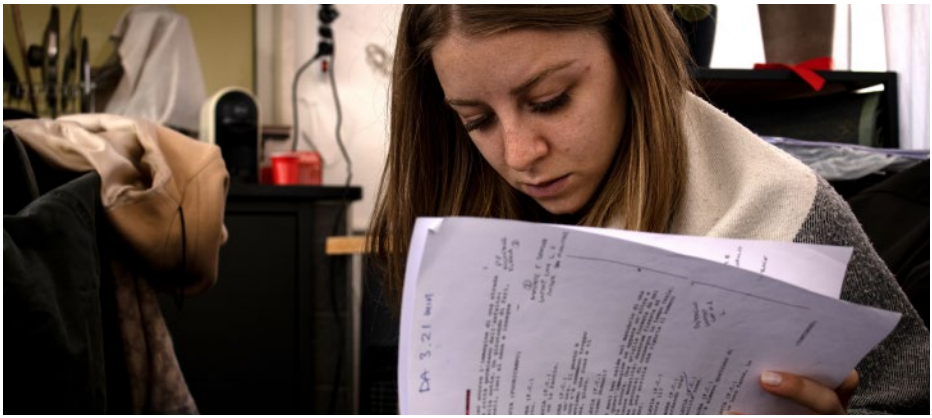
Lezione 1: Fondamenti e Pre-Produzione
• Introduzione al Filmmaking potenziato dall'AI: panoramica e potenzialità.
• Esplorazione degli applicativi AI per la produzione audiovisiva: strumenti chiave e funzionalità.
• Formattazione del progetto per la produzione con strumenti AI: workflow ottimizzato.

• Sviluppo di concept originali per teaser/trailer con l'AI: dalla scintilla creativa al concept accattivante.

Lezione 2: Visualizzazione e Produzione
• Scrivere prompt efficaci per generare immagini d'impatto: tecniche avanzate per comunicare con l'AI.
• Creazione di storyboard dinamici con l'ausilio dell'AI: dare forma alla tua storia.
• Sviluppo di concept art per personaggi, ambienti e oggetti: definire l'estetica del tuo progetto.
• Tecniche avanzate per mantenere la coerenza dei personaggi: coesione stilistica e impatto visivo.

Lezione 3: Generazione di Immagini in Movimento e Regia
• Tecniche di regia nell'era dell'AI: nuove prospettive e sfide creative.
• Introduzione alla cinematografia virtuale basata sull'AI: realizzare l'impossibile con la realtà virtuale.
• Gestione dei personaggi e delle loro performance: interazione realistica e animazione fluida.
• Utilizzo di strumenti avanzati di generazione video: creare sequenze mozzafiato con l'AI.

Lezione 4: Post-Produzione e VFX
• Sound design immersivo e utilizzo di voci generate dall'IA: creare un'esperienza sonora coinvolgente.
• Utilizzo di sofisticati effetti visivi (VFX): arricchire le tue immagini con effetti sorprendenti.
• Tecniche di editing per teaser/trailer ad alto impatto: montaggio dinamico e controllo del ritmo.
• Creazione di colonne sonore originali con l'AI: musica su misura per le tue immagini.



EDIZIONE – SCRIPT SUPERVISOR

La professione dello script supervisor – anche conosciuta come segretaria di edizione – è ruolo chiave e irrinunciabile di ogni set cinematografico e dell'audiovisivo in generale, nonché la figura che lega tutti i reparti, assicurando la continuità delle riprese. Controlla i raccordi tra le scene, compila i fogli di montaggio, bollettini di edizione e diario di lavorazione e tiene il minutaggio delle scene, consegnando al reparto di postproduzione un prezioso strumento per finalizzare l'editing del girato.

Programma

• **Chi è lo script supervisor:** la Continuità; "Ognuno ha il suo metodo"; Gli occhi del montatore
• **La preparazione:** lo Spoglio dell'Edizione; Continuità di spazio e tempo Che ore sono?; il pre-minutaggio
• **Il set / Ask the Continuity:** arrivo sul set: impostazione della scena; Il Video Village; Bollettini e Fogli Montaggio; il Diario di Lavorazione; l Ciak il Copione; il Minutaggio; Organizzazione materiale e archivio
• **I raccordi:** raccordi di Movimento; raccordi (Trucco, Capelli, Costumi, Scenografia); lo Scavalcamento di Campo; la Linea dello Sguardo

POSTPRODUZIONE

In breve

1° anno specializzazione:
Ampliamenti e approfondimenti su: Premiere, After Effects, Color correction, D.I.T., Da Vinci, Fusion base, Montaggio del suono, Pro Tools, Visual Effects, Unreal Engine

2° anno specializzazione:
Ampliamenti su Regia del montaggio per il cinema + Modulo Fusion e Unreal Engine
Finalizzazione del cortometraggio di diploma girato dagli allievi di Filmmaking con i docenti di Montaggio cinematografico, Montaggio del suono e Color correction.
Un'esperienza intensiva e operativa per diventare professionisti della postproduzione audiovisiva.

Il percorso è costituito da varie unità didattiche, con laboratori pratici su ognuno dei programmi dei indicati. Grande attenzione viene comunque data all'aspetto del linguaggio, con costanti momenti laboratoriali dedicati al ragionamento sui *tempi* e i tagli *giusti* del montaggio cinematografico. Così strutturata, l'annualità offre **un percorso completo sulle nozioni indispensabili a chiunque intenda fare della postproduzione il proprio ambito professionale**.

100%
FEELWORLD

LABORATORIO DI MONTAGGIO CINEMATOGRAFICO

Gli incontri avranno come obiettivo principale la formazione degli studenti di montaggio attraverso esercitazioni pratiche. Gli studenti saranno stimolati a trovare soluzioni e strade narrative nel materiale girato da loro stessi o dai registi del corso.
Sulla base di questi incontri saranno poi proposti approfondimenti su aspetti tecnici e teorici necessari alla formazione di un montatore. Sarà inoltre proposta l'analisi del linguaggio cinematografico, attraverso la visione e il commento di film e sequenze.
Pertanto la seguente schematizzazione in temi e argomenti, ha un valore solamente "indicativo", in quanto gli incontri subiranno modifiche in base alle esigenze e ai tempi di questo tipo di percorso formativo.

Programma

GRAMMATICA DEL MONTAGGIO

– Raccordi e tecniche di montaggio: giocare con lo spazio e col tempo
– Micromontaggio e Macromontaggio: la forma e il contenuto
– Le regole della continuità visiva
– Come scardinare le regole della continuità a favore delle emozioni
– Evoluzione del montaggio: la Nouvelle Vague, i videoclip e la pubblicità

LO STUDIO DEL GIRATO
– Il montatore: il primo spettatore del film
– L'importanza delle prime impressioni
– Come prendere appunti sul girato
– Farsi influenzare dal girato
– Scegliere con la testa o con la "pancia": l'importanza dell'istinto
– Come scegliere un ciak: una questione di sensibilità
– Paura della "timeline vuota"

RICERCARE LA FORMA E IL SENSO DEL FILM
– Ipotizzare una struttura narrativa
– Come non "rovinare" il materiale: capire il punto di vista della storia, delle scene e dei personaggi
– Scegliere una strada: il "premontato"
– Perché e quando fare un taglio di montaggio: trovare il senso e lo stile del film
– Il pericolo della pigrizia: non accontentarsi durante i premontati ed essere esigenti sin dai primi tagli

DALLA SCENEGGIATURA AL GIRATO
– Rapporto tra le tre scritture del cinema (sceneggiatura, riprese, montaggio)
– Come leggere una sceneggiatura e come dimenticarla
– RISCRIVERE UN FILM CHE NON FUNZIONA
– Cosa fare se i premontati non funzionano
– L'importanza dei feedback esterni
– Come tornare indietro e cercare nuove idee

IL DOCUMENTARIO
– Il "montautore"
– Come affrontare decine o centinaia di ore di girato
– Come trovare una storia che ancora non c'è
– La regia e il montaggio nel documentario

GLI ELEMENTI ESPRESSIVI A DISPOSIZIONE DEL MONTATORE

– L’importanza del suono: la presa diretta e gli effetti
– La colonna sonora musicale
– Le insidie di montare con la musica
– Il materiale di repertorio come forma espressiva
– Gli effetti speciali e la CGI
– L’importanza dei collaboratori

EXCURSUS SULLA POSTPRODUZIONE
– Le fasi di una produzione
– Il rapporto con il regista
– Il rapporto con le produzioni e gli altri reparti
– Imparare a gestire lo stress e le tensioni durante la lavorazione

VALUTAZIONI FINALI
– Guardare film, leggere libri e camminare nel bosco: costruire una sensibilità
– Possibilità di carriera: come cercare i primi lavori

MONTAGGIO CREATIVO PER IL DOCUMENTARIO

Questo corso è pensato per chi ha già familiarità con le basi del montaggio professionale in format come: servizi redazionali, dialoghi cinematografici e videoclip musicali
Durante il corso si realizzerà il **montaggio completo di una puntata da 26 minuti** di un documentario per la TV, partendo **dal girato originale** fornito.
In più, sarà richiesto agli allievi di cimentarsi in **altri stili di montaggio,** con approcci narrativi diversi per arricchire la tua esperienza tecnica e creativa.
Il corso non si limita alla tecnica. Vuole stimolare la **capacità creativa**, indispensabile per chi lavora come montatore in ambito cine-televisivo.
Sono previste esercitazioni in cui dovrai **lavorare sotto la direzione di un regista**, simulando una vera produzione.
Nelle ultime lezioni saranno affrontate tutte le fasi di **finalizzazione del montaggio**, per arrivare a un prodotto completo e pronto per la messa in onda comprensivo di mix audio e color correction.

Software utilizzati
Trattandosi di un corso sulla regia del montaggio si possono utilizzare a scelta Premiere o Da Vinci.

MODULO AFTER EFFECTS

Adobe After Effects permette di inserire all'interno dei propri lavori effetti visivi di grande impatto oltre alla possibilità di impiegare animazioni grafiche o di cambiare il "tono" delle proprie immagini grazie all'utilizzo della color correction.
Partendo da una discreta conoscenza di Premiere o altri programmi di montaggio, il corso garantisce non solo una visione d'insieme delle potenzialità di After Effects ma anche una pratica che permetta di padroneggiare un programma complesso ma straordinariamente efficace e necessario per chiunque, oggi, voglia realizzare video.
Il corso dà ai suoi partecipanti gli strumenti necessari per imparare e testare le lezioni su simulazioni di progetti reali.
Verranno illustrate le basi ed analizzati degli esempi concreti di applicazione dei principali strumenti del software,per poi passare alle tecniche e agli strumenti più avanzati.
Anche su questi verranno effettuate numerose esercitazioni, basate sempre su casi specifici che permetteranno di saper affrontare con le dovute competenze, anche le situazioni più complesse.

Programma

• **Introduzione al software**: a cosa serve e come è strutturato
• **Compositing**: After Effect come strumento di composizione d'elementi
• **Motion Design:**
- Principi di animazione e gestione dei keyframes.
- Accenni di espressioni.
- Accenni di Animazione tramite effetto Marionetta.
• **Maschere e Rotoscoping**: isolare elementi animati tramite chiavi di trasparenza e forme geometriche dinamiche
• **Tracking di base**: Analizzare il movimento di un punto estraendone le coordinate
• **Tracking 3D**: Riprodurre la geometria di uno spazio tridimensionale
• **Green Screen**: Rendere trasparente un fondale verde
• **Color Correction e ritocchi finali:** far corrispondere le tonalità di due o più elementi e ed effettuare le operazioni di finalizzazione
• **Esportazione**: esportazione dei progetti After Effects e Render finale

MODULO COLOR CORRECTION

Nel corso delle lezioni verranno acquisite nozioni sulle tecniche di color grading e di color correction, semplici ed efficaci, applicabili alle produzioni video tipiche del videomaker e filmmaker indipendente.

Programma

• Introduzione al Grading
– Gli obiettivi del Color Grading: imparare a tradurre quello che il DOP aveva pianificato e andare oltre
– Differenza fra Correction e Grading
– Rudimenti per la comprensione dei formati, codec, aspect ratio, spazio colore, profondità del colore, HD, 4K
– Dalla tecnica all'arte del colore: cosa rende un'immagine "bella"?
– Cenni sulla percezione del contrasto, del colore e del dettaglio e di come contribuiscano far a percepire un'immagine come "cinematica"

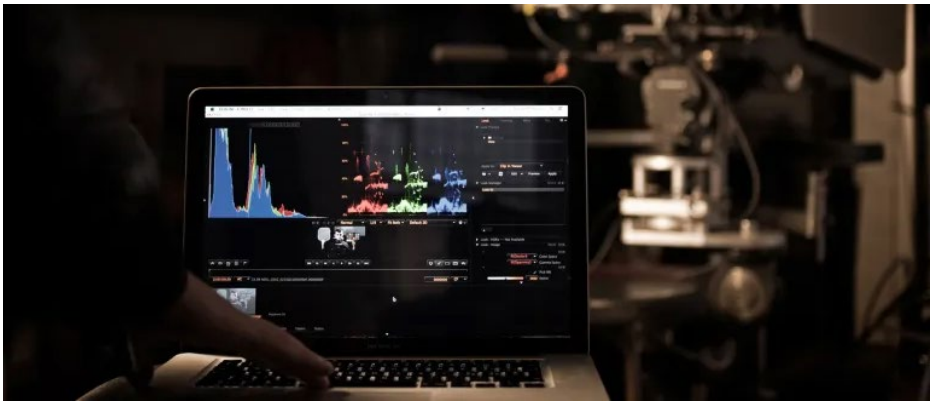
• Gli Strumenti
– Costruire una suite "base" per il Grading: l'importanza di un buon monitor, della calibrazione e di riferimenti affidabili

– Comprendere i video scopes ed effettuare una prima valutazione del materiale video: cosa significa “Broadcast Safe”

• Color Correction
– Breve introduzione a Davinci Resolve
– Bilanciamento del bianco. Come rendere un immagine neutra e tecnicamente corretta anche nelle situazioni più difficili.
– Bilanciamento del contrasto e della saturazione.
– Controllo delle alte luci e delle ombre.
– Scene matching: uniformare 2 inquadrature adiacenti tramite la correzione primaria

• Color Grading
– Importare AAF da Avid o XML da Final Cut (7 e X) e Premiere
– Correzioni secondarie: curve, correzione selettiva della saturazione e della luminosità
– Usare le “chiavi” per creare selezioni e correzioni selettive
– Power Window: attirare l’attenzione su alcuni particolari dell’immagine, esaltarne o oscurarne altri
– Combinare Power Windows e chiavi per ottenere selezioni ancora più precise e pulite
– Cenni su Keyframing e Tracking: animare le Power Window e creare correzioni dinamiche

• Strategie e Look
– Approcci alla creazione di un look
– Breve sguardo alle più’ diffuse tecniche di Grading: Bleach Bypass, Cross Processing, High contrast, Milky
– Creare e salvare i propri Grades per riutilizzarli velocemente su altre inquadrature o progetti Mastering
– Rendering per finalizzare in altri software
– Controllo Qualità
– Cenni su come creare un Master digitale: comprendere i livelli video e le differenze nei vari output



MODULO DATA MANAGER e D.I.T.

Le competenze tecnologiche digitali e informatiche diventano sempre più importanti, così come una visione d'insieme dell'intero processo produttivo.
La trasformazione di immagini e suoni in bit ha stravolto la produzione, la distribuzione e il consumo di immagini, ha messo in crisi i modelli economici tradizionali, ma crea anche opportunità per la produzione e la distribuzione a basso costo (HD-SLR, web) e la creazione di nuovi linguaggi.

Programma

- **La transizione digitale**
- **Il sampling**

- Campionamento/quantizzazione
- Aliasing

- **I sensori digitali**

- Architetture e funzionamento: filtro di Bayer, OLPF
- Il rumore

- **Le macchine da presa digitali: modelli, brand, architetture e workflow**
- **Il colore:**

- L'occhio umano
- Codifiche
- Spazi colore

- **Formati digitali: RAW e formati compressi**
- **Workflow digitali**
- **Il ruolo del DIT e del Data Wrangler/Manager**
- **Il lavoro sul set**

- La pianificazione e preparazione
- Calibrazione dei monitor
- Il processo di ripresa

- **Connessioni e interfacce**
- **I metadati**
- **Archiviazione e gestione dei dati**

- Software
- Supporti per l'archiviazione e back-up

- **Color correction on-set**

- Software/Hardware
- Architetture

- **Dailies**
- **La post-produzione**

MODULO DA VINCI EDITING

Da Vinci Resolve è diventanto negli ultimi anni il software più richiesto dalle produzioni cinematografiche per la sua flessibilità, affidabilità e per i costi irrisori rispetto agli altri software.
Blackmagic DaVinci Resolve è il software standard per la color correction, ma da alcuni anni si è evoluto in maniera esponenziale ed ora è un software di postproduzione tra i più completi sul mercato odierno. Esso racchiude al suo interno un modulo di editing video completo e di facile utilizzo con delle caratteristiche uniche. Ha un modulo per vfx basato sul celebre software Fusion, un modulo di audio editing equiparabile a Protools ed il classico modulo di Color Correction.

Negli ultimi due anni è diventato, soprattutto all'estero, il software principale per produzioni cinematografiche per la sua flessibilità, affidabilità e per i costi irrisori rispetto agli altri software.

Programma

- **Interfaccia del programma**
- **Preferenze del programma**
- **Importazione dei media**
- **Organizzazione dei media**
- **Roughtcut**
- **Gestione dei media e creazione clip ottiminazzate per l'editing**
- **Metodo di montaggio CUT**
- **Metodo di montaggio EDIT**
- **Uso della timeline**
- **Timeline multiple e loro uso nel montaggio dei lungometraggi**
- **Strumenti di montaggio**
- **Transizioni video**
- **Effetti**
- **Keyframe**
- **Controllo della velocità**
- **Gestione dell'audio**
- **Transizioni audio**
- **Mixer audio**

MONTAGGIO DEL SUONO

Il percorso formativo che presentiamo è pensato per fornire una solida base teorica e pratica nel campo del montaggio del suono per il cinema e l'audiovisivo, con particolare attenzione al flusso di lavoro professionale tra il reparto video e quello di post-produzione audio. Attraverso un approccio graduale e laboratoriale, il corso accompagna i partecipanti in tutte le fasi fondamentali del processo sonoro, dalla visione preliminare della scena fino alla preparazione finale per il mix.

Nelle prime lezioni si analizzeranno gli elementi fondamentali della colonna guida e la corretta organizzazione dei materiali audio in arrivo dal set, per poi passare alla preparazione delle sessioni di lavoro in Pro Tools, software standard dell'industria. Verranno inoltre approfonditi i bollettini del fonico di presa diretta e la disposizione dei microfoni, aspetti cruciali per una corretta gestione del suono in post-produzione.

Una parte importante del corso sarà dedicata al montaggio dei dialoghi, alla pulizia e al restauro del suono, nonché all'utilizzo dei principali plug-in di trattamento audio. Non mancheranno esercitazioni

pratiche su casi reali, con sessioni dedicate alla sincronizzazione del doppiaggio e alla gestione dei fondi di copertura, sia per film in produzione che in edizione.

Il programma si concluderà con una serie di esercitazioni pratiche e una verifica finale, durante la quale gli studenti saranno chiamati a dimostrare le competenze acquisite attraverso la preparazione completa di una sessione di mix audio.

Questo corso è rivolto a chi desidera acquisire una visione completa e professionale del montaggio sonoro, con uno sguardo concreto alle dinamiche e alle esigenze del settore cinematografico e televisivo.

Programma

• Analisi della colonna guida
• Workflow come deve arrivare i materiale dal reparto video al reparto di post produzione audio
• Preparazione sessione montaggio audio (con pro-tools)
• Analisi dei microfoni montati
• Analisi dei bollettini del fonico di presa diretta
• Montaggio sonoro dialoghi con utilizzo su piattaforma protools e scolonnamenti piste audio
• Analisi del suono montato
• Trattamento dei livelli interni
• Pulizia, restauro, utilizzo dei plug- in principali
• Sincronizzazione doppiaggio e fondi di copertura per film di produzione
• Montaggio e sincronizzazione doppiaggio per film di edizione
• Esercitazioni e verifiche

SCENEGGIATURA

In breve

1° anno specializzazione:
• Modulo Scrivere per il cinema + Modulo Scrivere per la tv
• Corso di produzione e distribuzione del cortometraggio

2° anno specializzazione:
• Realizzazione delle sceneggiature da produrre
• Finalizzazione della sceneggiatura individuale
• Pitch con produttori
• corso IA per la Sceneggiatura
• corso Dal pitch al moodboard

La specializzazione in Sceneggiatura è suddivisa in due moduli, uno legato alla scrittura per lungometraggi, l'altro riguarda la realizzazione di opere collettive legate al mondo della televisione o del web. In altre parole, si tenderà alla realizzazione, assieme agli altri studenti, della "bibbia" per un serial e all'elaborazione di sceneggiature e di materiali idonei alla presentazione di tale progetto a realtà produttive.

Il dialogo tra i due Moduli è definito dalla scrittura di sceneggiature per cortometraggi in collaborazione con il percorso di Filmmaking: gli allievi di Sceneggiatura nel biennio lavorano a

scene e a cortometraggi, via via più strutturati, che gli allievi di Filmmaking metteranno in scena.
Per questo sono previsti anche incontri in comune tra le due specializzazioni.

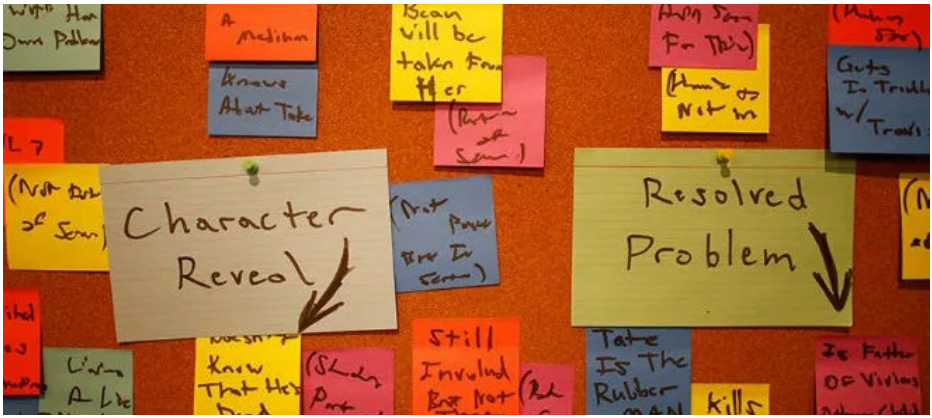
MODULO 1 – SCRIVERE PER IL CINEMA
scrivere una sceneggiatura che funzioni

Il percorso didattico inizia con l'analisi del concetto di Idea, prosegue con una breve descrizione del conflitto, per poi soffermarsi sulla struttura drammaturgica. Successivamente si passa al concetto di Tema, all'analisi del personaggio ed alle schede dei personaggi associate ai diversi tipi di conflitto.

La didattica prosegue con la tecnica di creazione della scaletta e l'analisi delle scalette redatte. Acquisiti i concetti fondamentali, si passa alle letture ed all'analisi dei dialoghi cinematografici ed all'utilizzo di software di scrittura professionali come Final Draft o Celtx.

Superata questa fase di riepilogazione, inizia l'approfondimento del conflitto nel dettaglio, con esercitazioni pratiche sulla scrittura dei punti principali della sceneggiatura: il climax, il primo punto di svolta, il punto centrale, il secondo punto di svolta e l'incidente scatenante.

Ultimata questa prima fase di esercitazione, inizia la scrittura vera e propria dei soggetti per lungometraggi e la l'acquisizione della tecnica necessaria a trasformali in trattamenti scalettati. Nelle lezioni a cadenza settimanale si discuterà, analizzerà e rivedrà il materiale, il tutto in un ambiente di lavoro che aiuterà a fare squadra e a misurarsi con la principale difficoltà di ogni sceneggiatore: passare da un'idea astratta a una storia concreta.



MODULO 2 – SCRIVERE PER SERIE TV E WEB
scrivere in una writers room

Il modulo riguarda la realizzazione di opere collettive legate al mondo della televisione o del web. In altre parole, si tenderà alla realizzazione, assieme agli altri studenti, della “bibbia” per un serial e all’elaborazione di sceneggiature e di materiali idonei alla presentazione di tale progetto a realtà produttive.

Siete pronti a sedervi nella writers room e contribuire alla nascita di una serie televisiva? Dopo l’analisi approfondita della storia, dei generi, dei formati, delle tecniche e dei linguaggi specifici della serialità, questo corso vi aiuterà a compiere un viaggio straordinario nel mestiere dello sceneggiatore.
Dall’idea iniziale, pensata e lavorata nel brain storming, passando attraverso la sua prima strutturazione nel soggetto di serie, raffinata nel trattamento e nella scaletta, fino al traguardo finale: la scrittura del pilot.

CORSO DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL CORTOMETRAGGIO

Il corto e il suo viaggio: dall'idea al pubblico: un laboratorio online che accompagna gli studenti nel percorso completo di un cortometraggio: dall'idea iniziale alla sua circolazione nei festival e nelle piattaforme. Ogni incontro alterna teoria e momenti pratici, con visioni guidate di cortometraggi, analisi di case study reali, e strumenti operativi per affrontare la filiera produttiva e distributiva del formato breve. Le visioni di cortometraggi selezionati permetteranno di introdurre pause attive e occasioni di discussione critica.
In collaborazione con Sayonara Film

Programma

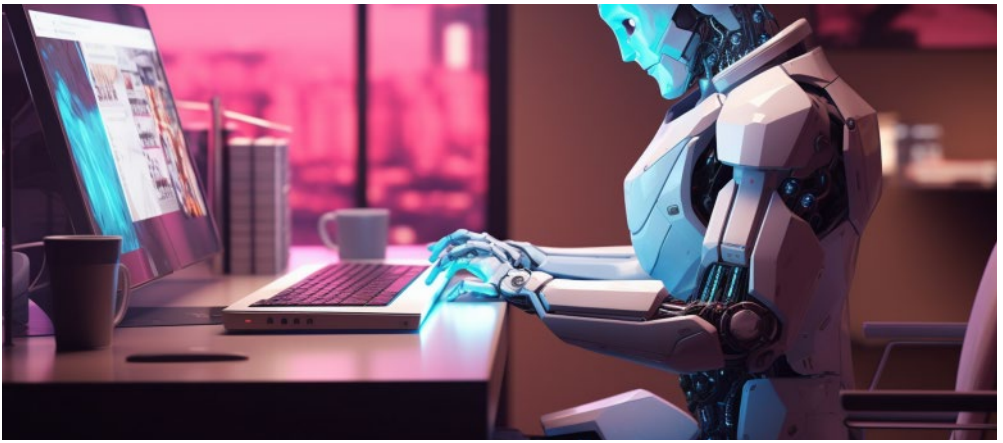
Dall'idea al progetto: visione, team, dossier
- Cos'è un cortometraggio oggi e dove circola
- Come nasce un'idea produttiva e come si struttura in progetto
- Il ruolo del produttore e la costruzione del team creativo
- Il dossier di progetto: elementi principali (sinossi, note, bio, visual)
- Le fasi della produzione: sviluppo, pre-produzione, produzione

• Case study 1
• Discussione guidata
• Case study 2
• Commento e confronto finale

Budget, organizzazione e visibilità
• Il budget: voci principali, errori comuni, come impostarlo
• Il piano finanziario: fondi pubblici, co-produzioni, alternative
• Spoglio della sceneggiatura e piano di lavorazione
• I bandi: dove trovarli, come prepararli
• Case study 1
• Analisi del percorso produttivo
• I materiali promozionali: poster, trailer, logline, teaser
• Introduzione alla distribuzione: il concetto di posizionamento
Case study 2
• Discussione su elementi distribuitivi già integrati

Festival e mercati
• Il ruolo dei festival nella carriera di un corto
• Strategie di posizionamento e selezione
• Gestione delle premiere e calendario festivaliero
• Case study 1
• Analisi della strategia festivaliera
• Piattaforme di iscrizione: FilmFreeway, Festhome, ShortFilmDepot
• Distributori, sales agent e mercati internazionali
• Case study 2
• Confronto tra mercato e circuito festival

Strategie ibride e promozione
• Strategie ibride: festival + vendite + online
• Distribuzione digitale: quando ha senso e come funziona (cenni a TVOD, AVOD, SVOD, EST)
• Case study 1
• Discussione: pro e contro della distribuzione web
• Strumenti promozionali: presskit, trailer, bio, social media
• Simulazione pratica: creazione di un profilo su FilmFreeway
• Case study
• Q&A e bilancio finale



INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER LA SCENEGGIATURA

L'intelligenza artificiale sta modificando radicalmente il panorama dell'industria cinematografica e il modo in cui le storie prendono vita sullo schermo. Per gli sceneggiatori, questa inarrestabile rivoluzione è un'opportunità senza precedenti per ampliare i propri orizzonti creativi e ottimizzare il processo di scrittura.
Ignorare l'incredibile potenziale di queste nuove tecnologie significa rischiare di rimanere indietro, perdendo preziose opportunità di crescita e di successo.
L'avvento dell'intelligenza artificiale non dev'essere percepito come una minaccia, ma come un'opportunità in grado di offrire nuove prospettive, stimolare l'ispirazione e ampliare le possibilità narrative. Grazie a questi nuovi strumenti, gli sceneggiatori possono esplorare nuove idee, superare il blocco dello scrittore e dar vita più rapidamente a storie uniche e coinvolgenti. L'intelligenza artificiale, insomma, non sostituisce la creatività umana, ma la potenzia.
Questo corso si pone come un'occasione unica, tanto per lo sceneggiatore emergente che per il professionista affermato, di acquisire le competenze necessarie per sfruttare appieno questi nuovi strumenti nel proprio workflow creativo, distinguendosi in un mercato sempre più competitivo.

Programma

Introduzione all'uso dell'Intelligenza Artificiale per la Sceneggiatura
• Panorama attuale dell'IA e sue applicazioni nel campo della sceneggiatura
• Vantaggi e limiti nell'utilizzo dell'IA come strumento di supporto alla scrittura
• Riflessioni sull'evoluzione del ruolo dello sceneggiatore nell'era dell'IA
• Presentazione delle piattaforme e degli strumenti utilizzati nel corso

Brainstorming avanzato con l'Intelligenza Artificiale
• Tecniche per superare il blocco dello scrittore e generare idee originali
• Esplorare combinazioni inusuali di generi, stili narrativi e premesse
• Sviluppare concept narrativi innovativi e approfondire temi complessi
• Raffinare l'idea per elaborare una logline chiara e convincente

Dar Vita ai Personaggi con l'Intelligenza Artificiale
• Costruire personaggi complessi con background dettagliati e motivazioni chiare
• Definire archi di trasformazione coerenti per i personaggi nel corso della storia
• Approfondire la psicologia dei personaggi, esplorando i loro conflitti interni ed esterni
• Arricchire la storia con personaggi secondari per supportare l'arco del protagonista

Worldbuilding e ambientazioni con l'Intelligenza Artificiale
• Costruire mondi narrativi dettagliati e coerenti, sia fantastici che realistici
• Ricercare informazioni storiche, geografiche e culturali per arricchire il mondo narrativo
• Costruire una mitologia coerente, con lingue, sistemi sociali, politici e religiosi credibili
• Generare illustrazioni e altri elementi visivi per visualizzare il mondo narrativo

Strutturare il Plot con l'Intelligenza Artificiale
• Adattare la struttura in tre atti e i modelli narrativi classici alla propria storia

• Sviluppare sotto-trame per arricchire il tema centrale e la caratterizzazione
• Organizzare una scaletta dettagliata pianificando colpi di scena e rivelazioni efficaci
• Identificare e risolvere incoerenze nella trama per ottenere una struttura narrativa solida

Scrivere la Prima Stesura con l'Intelligenza Artificiale
• Velocizzare il processo di scrittura e superare i blocchi creativi
• Scrivere descrizioni vivide e scene d'azione coinvolgenti
• Creare dialoghi che riflettano la personalità dei personaggi
• Identificare aree di miglioramento nella prima stesura

DAL PITCH AL MOODBOARD

Dal pitch al moodboard, ma anche soggetti, trattamenti, concept, paper format, dossier e bibbie.
Sono davvero tanti gli strumenti che abbiamo a disposizione per "vendere" un'idea drammatica per il cinema e la televisione. Tagline e logline non chiudono il cerchio, ma queste pratiche di marketing, sfruttate anche dal mercato editoriale, dal cinema e dalla televisione, ci fanno ben comprendere quanto sia importante presentare in modo efficace le nostre storie.
Il corso vuole fornire ai partecipanti strumenti ormai consolidati e indispensabili per entrare come autori in questo mercato.
Un corso online ma in diretta, adattabile alle esigenze e alle richieste degli allievi, che vivranno l'esperienza come un laboratorio, anziché come un tradizionale corso docente-discente.
Anzi, le riflessioni e i dubbi dei partecipanti saranno il punto di partenza dal quale introdurre l'oggetto del corso. Role playing e simulazioni stimoleranno l'applicazione delle nozioni acquisite durante le lezioni e consentiranno di ottenere i massimi risultati in termini di apprendimento: la differenza tra sapere e saper fare.

Programma

Preparazione:
Impara a sviluppare soggetto, trattamento e schede dei personaggi per trasformare le tue idee in strumenti concreti di presentazione.

Presentazione del progetto:
Scopri come proporre il tuo lavoro a produttori o iniziare la scrittura del copione partendo da una solida base progettuale.

Pitching:
Allenati a presentare la tua idea in modo efficace, sia con pitch tradizionali che con elevator pitch, per coinvolgere case di produzione e professionisti.

Materiali visivi:
Costruisci moodboard, falsi trailer e mini-bibbie per rendere il tuo progetto visivamente convincente e competitivo.

Case histories ed esercitazioni:
Analizza esempi reali e metti in pratica strategie di vendita per imparare come posizionare al meglio la tua idea nel mercato audiovisivo.

La seconda annualità

Come si accede al secondo anno

Gli allievi dovranno dimostrare di aver fatte proprie le competenze necessarie a poter lavorare, anche autonomamente, a un prodotto professionale. Alla fine del terzo anno i docenti valuteranno la partecipazione ai corsi, le realizzazioni, le competenze realmente acquisite durante le esercitazioni e i lavori individuali e collettivi.

Cosa si fa durante il secondo anno

Il secondo anno mira alla realizzazione di materiali professionali.
È il momento preferenziale grazie al quale **tutti gli allievi collaborano realmente, fattivamente, professionalmente, alla realizzazione di opere da far circuitare su diversi canali.**

I docenti assumono la funzione di esperti, di supervisori che assicurino il corretto avanzare di produzioni non più semplicemente esercitative.

Centro motore dell'intera annualità è il corso di FILMMAKING.
L'obiettivo è quello di realizzare un'opera organica da far circuitare a livello nazionale e internazionale attraverso festival, cinema e/o realtà partner di Sentieri selvaggi.

Dopo ulteriori approfondimenti tecnico/linguistici a inizio anno, gli allievi saranno suddivisi per reparti come una vera e propria troupe e realizzeranno il prodotto – documentario, corto di finzione o serie – con la supervisione di un referente per ogni area: regia, fotografia, suono, produzione, postproduzione.
Alla realizzazione di questo lavoro/saggio di diploma collaborano tutti gli altri percorsi, in momenti diversi:

Il corso di SCENEGGIATURA
• ottobre-dicembre: realizzerà la sceneggiatura per Filmmaking
• gennaio-giugno: gli sceneggiatori torneranno a chiudere i progetti individuali da presentare ai produttori nel pitch finale.

Il corso di POSTPRODUZIONE
• novembre-marzo: moduli di approfondimento sul montaggio cinematografico e sui software di VFX
• aprile-giugno: montaggio, color e missaggio audio del girato del corso di Filmmaking

Il corso di CRITICA non aderisce al progetto generale ma sviluppa un suo percorso autonomo, che prevede la realizzazione da parte di ogni allievo di un saggio/videosaggio, volume, rassegna.

Info pratiche

Sede e spazi della didattica
Orientamento e iscrizioni
Costi e agevolazioni
Borse di studio

LA SEDE

Una delle caratteristiche principali della nostra Scuola di Cinema è la sua magnifica "centralità" spaziale.
Infatti dal 1999 le nostre attività didattiche si sono svolte, per dieci anni, nei locali del Cineclub Detour, in Via Urbana, nel cuore del centralissimo quartiere Monti.

Dal 2010 abbiamo la nostra sede in Via Carlo Botta 19, vicino al Parco Colle Oppio proprio sopra al Colosseo, a due passi da via Merulana, tra la Basilica di Santa Maria Maggiore e San Giovanni (fermata Metro "Vittorio" a soli 6 minuti a piedi, Metro "Colosseo" a soli 11 minuti).

La sede di via Carlo Botta con i suoi oltre 180 mq, le sue tre sale, una sala montaggio attrezzata e una segreteria aperta tutto il giorno, ci ha permesso di arricchire anche le nostre proposte: più ore a disposizione dei nostri allievi per imparare, provare, immaginare, discutere, fare, sognare.

Situata in una delle zone meglio collegate della città, la nostra Scuola è pertanto il naturale punto di arrivo di studenti provenienti da tutta Italia, e non solo. Ogni anno abbiamo allievi che arrivano da tutte le regioni d'Italia (la frequenza settimanale o nei week end aiuta molto, e oltre il 45% dei nostri allievi sono di altre città) ma, immancabili, sono anche gli studenti stranieri e negli anni passati abbiamo avuto studenti giapponesi, francesi, tedeschi, arabi, svizzeri, cileni, spagnoli, ecc…

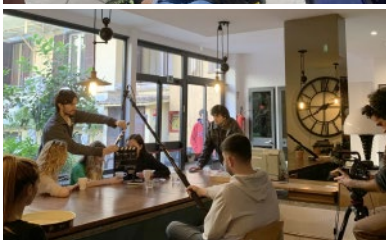
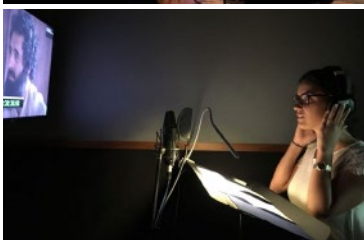
– **Per chi viene in treno o con i mezzi pubblici**: la Scuola di Sentieri selvaggi è raggiungibile anche a piedi dalla Stazione Termini (13 min.) ed è vicina sia alla linea A della metropolitana (fermata Vittorio Emanuele a 5 min.) che dalla linea B (Colosseo a 10 min).

– **Per chi viene in auto:** come in tutte le zone del centro parcheggiare non è mai facilissimo, ma noi almeno siamo in una zona "non ZTL" e intorno a noi c'è un discreto numero di parcheggi, sia gratuiti che a pagamento.

ALTRI SPAZI DELLA DIDATTICA

Le lezioni si tengono presso la nostra sede centrale. Ma altri spazi vengono utilizzati in situazioni particolari e casi specifici, in particolare nel Biennio di Specializzazione.

Oltre alla nostra sede centrale, sono numerose le location utilizzate per la realizzazione di cortometraggi e altri lavori.
Per i documentari i nostri studenti hanno viaggiato in tutta Italia mentre per i lavori di fiction hanno avuto a disposizione teatri di posa e location reali, noleggiati a seconda delle esigenze produttive.

Strumenti e attrezzature

Oggi le moderne tecnologie permettono a chiunque di dotarsi di macchine e computer all'altezza per realizzare un buon prodotto professionale, e in questo nuovo scenario sempre più importante diventa non tanto il possedere gli strumenti, quanto il saperli usare, conoscere il linguaggio e le tecniche.
L'elenco completo delle attrezzature messe a disposizione degli studenti, a seconda delle diverse annualità, è disponibile sul sito ***www.scuolasentieriselvaggi.it***

Videoteca in sede

La Scuola mette a disposizione dei propri allievi un nutrito archivio digitale di film classici e contemporanei della storia del cinema.

Attestati e riconoscimenti

Alla fine del percorso viene rilasciato un **Diploma di Specializzazione sull'ambito disciplinare prescelto**, con giudizio finale. Aver frequentato la Scuola di Cinema Sentieri selvaggi è per le aziende cinematografiche garanzia di preparazione e professionalità acquisite sul campo.

ORIENTAMENTO E ISCRIZIONI

I giorni dei corsi e gli orari

Le lezioni dei percorsi di specializzazione si tengono tendenzialmente nei giorni infrasettimanali, dal lunedì al venerdì in fascia mattutina **10-13** oppure in fascia pomeridiana **14-17 e 17-20**.

Per Filmmaking e Postproduzione nelle fasi di produzione audiovisiva possono essere previste giornate nei week end.

I calendari vengono comunicati dalla Scuola a inizio anno.

Colloqui individuali

Responsabile dell'orientamento è il Direttore della Scuola, **Federico Chiacchiari**. Con lui sarà facile definire il percorso più funzionale alle proprie aspettative ma anche al proprio background. I colloqui si tengono dal lunedì al venerdì, in presenza a Roma oppure in modalità online via Zoom.

Per fissare un appuntamento è sufficiente telefonare:
06.96049768 negli orari
lunedì-venerdì 10.00-14.00 e 15.00-19.00

Open Day e Workshop

Diversi incontri, in presenza e on-line, nel periodo tra marzo e settembre, permettono agli allievi di conoscere la scuola e porre domande ai responsabili didattici dei percorsi di studio.
Di questi incontri viene data comunicazione ufficiale sulle pagine del sito:
www.scuolasentieriselvaggi.it e sui nostri canali social.

Convenzioni e ospitalità

La Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi dispone di una serie di convenzioni con strutture alberghiere - hotel e bed&breakfast - vicine alla sede di Via Carlo Botta 19, che offrono prezzi vantaggiosi per il pernottamento dei nostri allievi durante tutto l'anno didattico. Per soggiorni più lunghi e la ricerca di stanze e appartamenti siamo inoltre convenzionati con Spotahome e disponiamo di un gruppo Facebook specifico – *Sentieri Selvaggi Case & Stanze* – dove gli allievi possono scambiarsi informazioni su alloggi disponibili.
L'elenco completo e aggiornato delle strutture convenzionate è consultabile sul sito **www.scuolasentieriselvaggi.it**

Orari di segreteria

La segreteria è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 19.00

Tel: 06.96049768
info@scuolasentieriselvaggi.it
www.scuolasentieriselvaggi.it

COSTI E AGEVOLAZIONI

I corsi di specializzazione di Sentieri selvaggi sono proposte compatte e articolate in modo funzionale: l'obiettivo principale è quello di fornire le giuste conoscenze per affrontare, in modo professionale le attività proprie del fare cinema.
Tuttavia, l'impostazione modulare dei percorsi permette di accedere a singole unità.

Sono inoltre previste **borse di studio da 800,00€ a 500,00€ per Isee ordinario (non universitario) inferiore ai 27.000€ annui e per studenti non residenti nella Regione Lazio.**
Ecco le quote di accesso ai corsi di Specializzazione 2025-2026 con i relativi sconti in base alle tempistiche di iscrizione e borse

☞ *LINK AL SITO*

È possibile iscriversi ai singoli moduli dei percorsi per Filmmaking, Postproduzione e Sceneggiatura. I costi saranno consultabili online

Offerte speciali per Laureati Dams e facoltà arte e spettacolo

Per tutti i laureati Dams, Dass e analoghe facoltà di studi sul cinema e le arti dello spettacolo (Accademie di Belle arti, Lettere, Scienze della comunicazione) la Scuola Sentieri Selvaggi prevede agevolazioni economiche e percorsi didattici personalizzati.

☞ *LINK AL SITO*

Borse di studio per merito

Le borse di studio per merito vengono attribuite in base ai video e ai soggetti realizzati appositamente per il contest annuale indetto dalla Scuola.
Per il 2025-26 il tema è “Generazione Romantica” e il termine per inviare i lavori è il 10 settembre 2025. Le borse di studio copriranno integralmente o parzialmente la frequenza dei corsi propedeutici di accesso alle specializzazioni + uno sconto di 2000€ sul biennio di specializzazione. Tutti i dettagli qui:

☞ *LINK AL SITO*

GLI OSPITI E LE MASTERCLASS

Oltre alle lezioni parte importante dell'esperienza didattica è la partecipazione alle attività "extra", che poi extra non sono: **incontri con registi, sceneggiatori, attori, produttori**, che regalano ai nostri studenti un confronto diretto sulle professioni che vorrebbero intraprendere in futuro. Tanti i grandi nomi del cinema passati nella nostra sede:
Marco Bellocchio, Mario Martone, Luca Guadagnino, solo per citarne alcuni (a fine volume una gallery ripercorrerà tutti gli interventi) .

Ma anche rassegne tematiche – come **Docusfera** – la panoramica sul documentario italiano contemporaneo, realizzata con il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali.

Workshop e corsi aggiuntivi vengono proposti, spesso gratuitamente, come integrazione ai già fitti percorsi formativi.
Non mancano infine le visite guidate, come quella agli Studi di Cinecittà, o le partnership con cinema e festival che offrono ai nostri studenti biglietti gratuiti o a prezzi fortemente scontati.

Di seguito alcuni ospiti delle masterclass e degli eventi di questi ultimi anni.

☞ *VAI AL SITO*

Nanni Moretti - regista e sceneggiatore

Alice Rohrwacher - regista e sceneggiatrice

Marco Bellocchio - regista
Francesca Calvelli - montatrice

Mario Martone - regista e sceneggiatore

Abel Ferrara - regista

Willem Dafoe - attore

Jonas Carpignano - regista e sceneggiatore

Luca Guadagnino - regista e sceneggiatore

Valeria Golino - regista e sceneggiatrice