

insegnamento	Scritture per il cinema e il teatro
cfu	12
eventuale articolazione in moduli	Scritture per il cinema (6 cfu), Scritture per il teatro (6 cfu)
anno di corso	1°
semestre	primo
docente	Massimiliano Coviello (Scritture per il cinema) Sergio Lo Gatto (Scritture per il teatro)
e-mail	m.coviello@unilink.it s.logatto@unilink.it
ricevimento via e-mail	Al termine delle lezioni o per appuntamento da concordarsi

Modulo: Scritture per il cinema (prof. Coviello)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

L'insegnamento ha l'obiettivo di far conseguire i seguenti risultati di apprendimento:

1. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE:** acquisire la conoscenza delle teorie e delle pratiche per la scrittura audiovisiva; comprendere le ragioni stilistiche e tecniche della sceneggiatura.
2. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE APPLICATE:** applicare gli strumenti acquisiti alla stesura di un progetto di sceneggiatura per il cinema e la serialità televisiva.
3. **AUTONOMIA DI GIUDIZIO:** sviluppare una sensibilità analitica e pratica nella scrittura audiovisiva.
4. **ABILITÀ COMUNICATIVE:** acquisire padronanza del vocabolario specialistico della materia e maturare la capacità di argomentare correttamente nell'esposizione dei problemi.
5. **ABILITÀ AD APPRENDERE:** utilizzare gli strumenti concettuali e metodologici di base per sviluppare un progetto di sceneggiatura per il cinema e la serialità televisiva.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Il corso si propone di introdurre le/gli studenti alle principali teorie e tecniche di scrittura per il cinema e la serialità televisiva.

Di seguito è riportato il dettaglio degli argomenti affrontati e delle attività laboratoriali:

Parte Prima: scrivere per il cinema

- Che cos'è una sceneggiatura: il film sulla carta.
- Screenplay Format: regole di impaginazione di una sceneggiatura.
- Creare e presentare la propria idea creativa: la logline e il pitch.
- La scena.
- Gli stadi del processo creativo: l'idea, il soggetto, la scaletta, il trattamento.
- La struttura in 3 atti.
- La costruzione dei personaggi e la stesura dei dialoghi.
- Tecniche narrative: l'adattamento, la voce narrante, la suspense, il time-look.

Parte seconda: scrivere una serie tv

- Il plot: linee narrative orizzontali e verticali.
- Il progetto di serie: pilot e architettura.
- Il concept: l'arena e i personaggi determinano la struttura narrativa della serie tv.
- La bibbia: ideazione, costruzione e presentazione di un progetto seriale.

Parte terza: laboratorio di scrittura creativa sulle migrazioni europee contemporanee in collaborazione con la Cattedra Jean Monnet "CIAK-EU! - Europe through films: History, Identity, and Policies".

Il corso prevede attività didattiche frontali, attraverso l'ausilio di slide, ed esercitazioni sull'analisi di sceneggiature per il cinema e la tv. Durante le lezioni saranno mostrate e discusse delle clip da film e serie tv.

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE

--

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

L'esame si svolge in presenza, presso la sede di accreditamento del Corso di Laurea.

L'esame è strutturato in due parti:

1. Un laboratorio di sceneggiatura finalizzato all'elaborazione di un soggetto per un film o serie televisiva sul tema delle migrazioni contemporanee. Le/gli studenti saranno suddivisi in piccoli gruppi. Il laboratorio si svolgerà in classe, alla fine del corso, e avrà un peso di 1/3 sul voto finale.
2. Un esame orale che avrà un peso di 2/3 sul voto finale e si svolgerà durante gli appelli di esame. Durante la prova, la/lo studente dovrà dimostrare di conoscere e comunicare adeguatamente le nozioni fondamentali inerenti al corso e di saper articolare criticamente il proprio pensiero sulle tematiche affrontate. Le domande verteranno sulle slide presentate a lezioni e sui libri di testo obbligatori.

Per le/gli studenti non frequentanti l'esame sarà esclusivamente orale.

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'esame finale valuterà:

1. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE:** acquisizione delle nozioni fondamentali relative agli argomenti elencati nel programma dettagliato dell'insegnamento.
2. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE APPLICATE:** padroneggiare le tecniche e le teorie della sceneggiatura per il cinema e la serialità televisiva in forma analitica, critica e comparata.
3. **AUTONOMIA DI GIUDIZIO:** capacità di visione analitica e critica.

4. **ABILITÀ COMUNICATIVE:** oltre ai contenuti esposti, l'utilizzo corretto del linguaggio specialistico e la capacità di esporre efficacemente gli argomenti studiati
5. **ABILITÀ AD APPRENDERE:** la capacità di utilizzare gli strumenti concettuali e metodologici per sviluppare una riflessione critica.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

Il raggiungimento di una visione organica dei temi affrontati, il possesso di una padronanza espressiva e di un linguaggio specifico, la capacità di orientamento all'interno delle tecniche e degli strumenti della sceneggiatura saranno valutati con voti di eccellenza.

La conoscenza manualistica della materia, una capacità di sintesi e di analisi non articolate o un linguaggio corretto, ma non sempre appropriato, così come un dominio scolastico della disciplina portano a valutazioni discrete.

Lacune formative o linguaggio inappropriato, così come una scarsa conoscenza delle tecniche e degli strumenti della sceneggiatura consentono di ottenere voti che si attestano sulla soglia della sufficienza.

Lacune formative, linguaggio inappropriato, mancanza di orientamento all'interno della bibliografia nonché incapacità di analisi sono valutati negativamente.

MATERIALE DIDATTICI

Le/gli studenti frequentanti sono tenuti a completare la preparazione per l'esame integrando i materiali didattici messi a disposizione durante le lezioni con i seguenti volumi obbligatori:

- Claudio Dedola, "Manuale pratico di sceneggiatura", Lindau, Torino 2019. Ai fini dell'esame sono obbligatori i seguenti capitoli: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

- Filippo Losito, "Scrivere una serie" Utet, Milano 2022. Ai fini dell'esame sono obbligatori i seguenti capitoli: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Le/gli studenti non frequentanti sono tenuti a completare la preparazione per l'esame integrando i materiali didattici messi a disposizione durante le lezioni con i seguenti volumi obbligatori:

- Claudio Dedola, "Manuale pratico di sceneggiatura", Lindau 2019.

- Luca Aimeri, "Manuale di sceneggiatura cinematografica: Teoria e pratica", Utet 2011.

- Filippo Losito, "Scrivere una serie", Utet 2022.

CONSIGLI DEL DOCENTE

La didattica si avvale di un approccio interattivo che integra lezioni frontali, analisi di case studies, dibattiti, esercitazioni. Pertanto, si consiglia una partecipazione attiva e continuativa alle attività d'aula.

Modulo: Scritture per il teatro (prof. Lo Gatto)

RISULTATI DI APPRENDIMENTO

L'insegnamento ha l'obiettivo di far conseguire i seguenti risultati di apprendimento:

1. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE:** lo/la studente acquisisce una conoscenza generale dei principali snodi di evoluzione della scrittura per il teatro, sapendo riconoscere le maggiori tradizioni nell'ambito della scrittura per la scena; è in grado di contestualizzare una o più tradizioni o stile nel quadro generale della storia del teatro e dello spettacolo; acquisisce gli strumenti essenziali per riconoscere le specificità tematiche, linguistiche e stilistiche della scrittura teatrale come forma autonoma e rapportarle al contesto più ampio della produzione letteraria per diversi formati e destinazioni, come prosa e sceneggiatura cinematografica.
2. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE APPLICATE:** lo/la studente acquisisce la capacità di analizzare da un punto di vista storico, teorico ed ermeneutico diversi modelli di scrittura teatrale, dalla produzione classica alla scrittura scenica contemporanea, con particolare attenzione alle evoluzioni di linguaggio e all'adattamento della scrittura per il teatro al variare delle modalità produttive e di fruizione del teatro come pratica espressiva.
3. **AUTONOMIA DI GIUDIZIO:** lo/la studente acquisisce la capacità di muoversi con consapevolezza nell'analisi critica di varie tipologie di testi, in particolare si dimostra in grado di riconoscere modelli, metodologie e peculiarità stilistiche anche nelle forme di spettacolo contemporaneo fruito grazie al percorso di visione e al laboratorio integrato che accompagnano il corso (vedi Programma dettagliato).
4. **ABILITÀ COMUNICATIVE:** il programma delle lezioni verrà integrato con sessioni di lavoro basate sulla discussione collettiva degli argomenti, per incentivare la partecipazione attiva degli/delle studenti alle lezioni e promuovere il dialogo tra pari in uno scambio/approfondimento delle conoscenze acquisite.
5. **ABILITÀ AD APPRENDERE:** riponendo fiducia in una modalità didattica che arricchisca la lezione frontale con spunti di riflessione, una parte della lezione dà spazio al/alla singolo/a studente di porre domande e richiedere chiarimenti, attraverso cui viene incentivata e verificata la personale attitudine al problem solving relativamente alle conoscenze acquisite.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Il modulo di Scritture per il teatro fornisce gli strumenti basilari per comprendere il rapporto tra narrazione, costruzione di storie, percorso narrativo e la loro traduzione nel linguaggio specifico della scena teatrale.

La dimensione storico-cronologica del corso illustra i principali mutamenti di linguaggio, di stile e di intenzione nella scrittura per il teatro nel contesto occidentale attraverso i secoli. Alcuni passaggi fondamentali saranno: nascita e sviluppo della tragedia e della commedia classica; invenzione del canovaccio della Commedia dell'Arte come nuova modalità di espressione scritta legata all'improvvisazione; scrittura di compagnia (teatro elisabettiano); scritture del

Diciottesimo secolo tra Italia, Francia, Germania; drammaturgia romantica e nascita del dramma moderno; sperimentazione narrativa e stilistica del primo Novecento; rivoluzione dei linguaggi nella metà del Novecento e invenzione della scrittura scenica; modelli contemporanei di scrittura teatrale.

Gli argomenti del corso vengono affrontati dal punto di vista storico e analitico, ma anche considerando la lettura di testi teatrali come casi di studio. La comprensione della varietà di tipologie e metodologie di scrittura per il teatro compongono, inoltre, il materiale di conoscenza fondamentale per affrontare con maggiore contezza i laboratori collegati al corso (come Scrittura creativa per il teatro / Storytelling crossmediale). Infine, la classe verrà agevolata e incoraggiata a frequentare un percorso di visione in diversi teatri di Roma, per imparare a riconoscere i modelli studiati nell'attuale produzione di spettacolo dal vivo.

EVENTUALI PROPEDEUTICITÀ CONSIGLIATE

Non è consigliata alcuna specifica propedeuticità. Altresì, il corso di Scrittura per il Teatro viaggerà di pari passo con il corso di Storia del Teatro (prof.ssa Sabatini), di cui rappresenta un naturale complemento.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ESAME

L'esame - che si svolge in presenza presso la sede di accreditamento del Corso di Laurea - consiste esclusivamente in una prova orale, composta da un colloquio con il docente sugli argomenti trattati a lezione. La base minima del colloquio è articolata in tre domande a risposta aperta, in cui allo/alla studente è richiesta anche la capacità di collegare gli argomenti trattati a lezione con alcune nozioni contenute nella bibliografia indicata e nel materiale didattico condiviso; ulteriore argomento d'esame potrebbe essere una discussione intorno alle attività pratiche svolte nei laboratori e alla discussione di casi di studio proposti a lezione e/o incontrati nelle attività a cui gli/le studenti verranno invitati/e.

Per gli/le studenti frequentanti sono previste eventuali esercitazioni di analisi da svolgersi in aula sotto la guida del docente. Pur non essendo queste valorizzate da voti numerici, sono determinanti per la preparazione dell'esame e dunque si consiglia vivamente la presenza e la partecipazione.

Per gli/le studenti non frequentanti la prova orale consiste in un colloquio sui materiali didattici condivisi e un elaborato in forma scritta da concordare con il docente - a mezzo colloquio o email - non più tardi di 1 mese dall'inizio del corso (21 settembre 2023).

CRITERI DI VALUTAZIONE

L'esame finale valuterà:

1. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE:** verrà valutata la competenza nel localizzare diverse tipologie di scrittura teatrale nel corretto periodo storico e nel descrivere le specificità dei singoli modelli tenendo conto

della generale evoluzione della storia del teatro, delle pratiche di scrittura e della cultura teatrale.

2. **CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPrensIONE APPLICATE:**
3. **AUTONOMIA DI GIUDIZIO:**
4. **ABILITÀ COMUNICATIVE:** l'esame valuterà la capacità di costruire ed esporre un quadro chiaro delle evoluzioni delle pratiche, delle tecniche e delle funzioni della scrittura teatrale attraverso il tempo.
5. **ABILITÀ AD APPRENDERE:** in sede d'esame verrà valutato l'apprendimento della corretta terminologia specifica necessaria a conoscere e ad analizzare i contenuti proposti e si richiederà l'utilizzo di un linguaggio scientifico-analitico adeguato e preciso.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE

Rispettando gli indicatori relativi alle conoscenze e alle capacità di apprendimento e applicazione delle conoscenze, nelle modalità descritte per lo svolgimento della prova d'esame, i criteri di attribuzione del voto sono:

Prova orale:

- da 0 a 17: conoscenza non esaustiva né specifica, riferimenti vaghi, insufficiente capacità espositiva e di contestualizzazione degli argomenti;
- da 18 a 21: argomentazioni corrette ma non esaustive e/o non adeguatamente esposte oppure limitata capacità di collegare tra loro gli argomenti con nessi di senso o di relazione storica o teorica;
- da 22 a 26: corretta esposizione degli argomenti, con capacità di istituire nessi di senso e di funzione a dimostrazione di una piena conoscenza delle nozioni e dei rapporti di forza tra esse;
- da 27 a 30/lode: padronanza della materia e capacità espositiva fluente e arricchita da un preciso utilizzo della terminologia scientifica specifica della materia; brillante capacità di collegare tra loro gli argomenti e disposizione a intrattenere con il docente una conversazione basata sull'approfondimento critico e sulla discussione delle premesse di senso e di analisi.

Per studenti frequentanti, si ricorda: La partecipazione attiva alle proposte di discussione in aula costituisce un valore aggiunto di cui il docente può tenere conto per riequilibrare a rialzo la valutazione complessiva espressa in sede d'esame orale.

MATERIALE DIDATTICI

I materiali didattici vengono condivisi con la classe nel corso di svolgimento delle lezioni e restano sempre accessibili.

Oltre a questi materiali, agli/le **studenti frequentanti** è richiesto e reso obbligatorio lo studio dei seguenti volumi:

- P. Szondi, *Teoria del dramma moderno (1880-1950)*, Einaudi, Torino 2000.
M. Andreoli, *Lezioni di scrittura teatrale*, DinoAudino Editore, Roma 2021.

Estratti di testi da leggere (verranno forniti dal docente nelle dispense e analizzati in aula):

Sofocle, *Antigone*

William Shakespeare, *Amleto*

Niccolò Machiavelli, *Mandragola*

Molière, *Don Giovanni*

Anton Cechov, *Zio Vanja*

Bertolt Brecht, *Madre Coraggio e i suoi figli*

Samuel Beckett, *Aspettando Godot*

The Living Theatre, *Paradise Now*; *Archeologia del sonno* (estratti)

Il programma per gli/le studenti non frequentanti è il seguente:

P. Szondi, *Teoria del dramma moderno (1880-1950)*, Einaudi, Torino 2000.

M. Andreoli, *Lezioni di scrittura teatrale*, DinoAudino Editore, Roma 2021.

L. Allegri, *Scritture per la scena*, Laterza, Roma-Bari 2021.

Elaborato scritto da concordare con il docente e incentrato su uno o più dei seguenti testi teatrali (da leggere in versione integrale - consultare il docente per averne copia nel caso non fosse reperibile):

Sofocle, *Antigone*

William Shakespeare, *Amleto*

Niccolò Machiavelli, *Mandragola*

Molière, *Don Giovanni*

Anton Cechov, *Zio Vanja*

Bertolt Brecht, *Madre Coraggio e i suoi figli*

Samuel Beckett, *Aspettando Godot*

The Living Theatre, *Paradise Now*; *Archeologia del sonno* (estratti)

CONSIGLI DEL DOCENTE

Per le modalità di apprendimento e le attività formative proposte si consiglia la frequenza in presenza presso la sede accreditata.