

digitale) da utilizzare nelle esercitazioni successive. Le nozioni di carattere squisitamente tecnico sono costantemente rapportate alla loro funzione narrativa ed espressiva.

All'interno del percorso didattico previsto per ciascun insegnamento – ed in particolare, per gli insegnamenti di Regia del Documentario e Regia della Pubblicità – gli allievi hanno svolto brevi esercitazioni, individuali o in gruppo, assegnate dai singoli docenti e volte ad acquisire le competenze ed i concetti tecnico-teorici fondanti riferiti agli insegnamenti di base.

A partire dal mese di aprile, è iniziata la fase di ideazione e di ricerca per le esercitazioni di Regia del Documentario che verranno realizzate dagli allievi nel semestre successivo e che chiuderanno la prima annualità (dicembre 2011), insieme all'esercitazione di Regia della Pubblicità (la cui preparazione e realizzazione si svolgerà interamente nel secondo semestre).

Nei mesi compresi tra aprile e luglio 2011, si è chiuso il primo semestre del Corso di Cinematografia d'Impresa, durante il quale sono proseguiti le lezioni frontali di studio e orientamento culturale relativo alle materie base. In questo semestre, lo studio di tali materie prevale sul resto dell'insegnamento poiché è in questo momento che gli allievi vengono gradualmente introdotti ai fondamenti tecnico-teorici delle discipline che affronteranno nei mesi successivi e vengono guidati ad un primo “approccio” degli strumenti e degli impianti tecnologici (telecamere ad alta definizione - linee di montaggio digitale) da utilizzare nelle esercitazioni successive. In questa fase, le nozioni di carattere squisitamente tecnico sono costantemente rapportate alla loro funzione narrativa ed espressiva.

A partire dal mese di aprile è iniziato anche il lavoro di preparazione delle esercitazioni di Regia del Documentario di fine prima annualità, che sono state poi svolte dopo l'estate (nel secondo semestre) e che hanno avuto come obiettivo la realizzazione di sei brevi documentari dedicati ad importanti luoghi d'arte e di cultura di Milano e della Lombardia. Tra maggio e luglio sono state identificate le location - divenute poi oggetto dei documentari, sono stati fatti i primi sopralluoghi, sono state definite le coppie di lavoro ed è iniziato il lavoro preparatorio di ricerca e documentazione.

Nel mese di luglio, inoltre, è stato organizzato un workshop dedicato alla ripresa in pellicola, in collaborazione con Kodak Italia. Gli allievi hanno avuto la possibilità di realizzare alcune riprese in 35mm, che sono state poi riversate in digitale presso un laboratorio di sviluppo e stampa e sono state “lavorate” - in termini di *color grading* - in uno studio di post-produzione milanese.

Nei mesi di settembre-dicembre 2011 (secondo semestre), gli allievi – divisi in coppie – hanno terminato il lavoro di documentazione e di scrittura dei sei documentari che hanno costituito le esercitazioni di fine prima annualità di Regia del Documentario; è iniziato poi il lavoro di ripresa e il successivo lavoro di montaggio e post-produzione.

Le riprese sono state realizzate dagli allievi, nell'arco di quattro settimane, sotto la costante supervisione dei docenti di riferimento di Regia del Documentario e di Fotografia.

I sei documentari realizzati hanno avuto come tema:

F.A

- la Fondazione Pomodoro a Milano (2 progetti),
- la Casa Museo Boschi – Di Stefano a Milano,
- Umberto Boccioni e il Museo del Novecento di Milano,
- la Chiesa di San Maurizio Maggiore a Milano,
- l'Oratorio di Santo Stefano a Lentate sul Seveso.

Alla fine del mese di dicembre è inoltre iniziato il lavoro preparatorio per le esercitazioni di Regia della Pubblicità (di fine prima annualità), programmate per l'inizio del 2012.

Da gennaio a luglio 2011 il Corso di creazione e produzione Fiction ha proseguito le attività didattiche entrando nel vivo della seconda parte del *core module*, che ha una durata complessiva di 10 mesi.

Come nei mesi precedenti, gran parte delle lezioni è stata dedicata al *Laboratorio di Scrittura*, in cui sono stati trattati i seguenti argomenti:

- Il dialogo
- Come strutturare una storia
- Il fuoco della scena
- Il passaggio dal racconto alla sceneggiatura.
- L'editing

Parallelamente sono proseguiti le lezioni di Produzione, dedicate allo spoglio della sceneggiatura e di Analisi dei generi fiction, dedicate alla visione e all'analisi del melodramma, del poliziesco, dell'hospital e della miniserie.

In gennaio ha avuto luogo il primo *workshop* di una settimana dedicato al mercato televisivo italiano ed, in particolare, a MEDIASET. Il modulo si è svolto sotto la supervisione di Giorgio Grignaffini, vice direttore Fiction Mediaset, ed ha visto alternarsi in aula più professionisti che hanno presentato le diverse figure che lavorano nella filiera della fiction italiana, quali, ad esempio, la figura dell'*editor*, che tutela la linea editoriale di una rete e in base ad essa sceglie i progetti da sviluppare o le modifiche da apportare a quelli già in stato di lavorazione.

Un modulo analogo, anche se più breve, si è svolto a marzo, questa volta dedicato alla RAI. In questo caso il modulo è stato curato da Luca Milano, responsabile Marketing e Animazione di Rai Fiction e da Leonardo Ferrara, *producer*.

Nel mese di febbraio gli studenti hanno seguito un secondo *workshop* dedicato alla docufiction e curato dal regista e sceneggiatore Gilberto Squizzato.

A marzo si è svolta una visita agli studi e dove viene prodotta e girata la soap opera "Centovetrine"; gli studenti hanno avuto l'occasione di assistere alle riprese e visitare i reparti (produzione, regia, sartoria, casting, scenografia) e confrontarsi con le diverse figure professionali che hanno illustrato agli allievi il proprio lavoro.

Dal mese di aprile a giugno 2011, sono stati introdotti i primi tre seminari dedicati all'analisi del mercato della Fiction europea ed internazionale, con delle lezioni specifiche sulla fiction

spagnola (con la docente Charo Lacalle), sulla fiction francese (con il docente Marc Eisenchteter) e sulla fiction tedesca (con il docente Michael Esser). Ad esse – e sempre parallelamente al *Laboratorio di Scrittura* – sono stati affiancati dei brevi *workshop* di Regia e Casting, oltre ad una serie di lezioni dedicate alla Società Italiana, curate dal sociologo Giovanni Bechelloni.

Per quel che riguarda il *Laboratorio di scrittura*, gli studenti sono stati divisi in gruppi di 3 e gli è stato richiesto di elaborare 4 concept di serie. Una volta terminata questa fase, è stato attribuito un soggetto a testa e gli è stato richiesto di procedere alla stesura della sceneggiatura, che ha occupato tutta la sessione estiva.

A settembre 2011 gli studenti del Corso hanno terminato la scrittura della sceneggiatura e iniziato lo studio dei *generi della serialità*, proseguito fino a dicembre.

Ogni genere è stato affidato a un docente di riferimento. Sono stati affrontati:

- il poliziesco
- la comedy
- il relazionale
- il melodramma
- la scrittura a partire dalla cronaca.

Lo studio dei generi è stato sviluppato sia dal punto di vista teorico che pratico. Gli studenti hanno analizzato le strutture e i modelli, visionato serie televisive e film.

Il lavoro pratico è rientrato nel *Laboratorio di scrittura*. I docenti hanno condotto esercitazioni sullo sviluppo di plot di genere, sulla costruzione dei personaggi, sui dialoghi, sulla composizione delle scene, sull'elaborazione di una scaletta fino alla sceneggiatura di alcune sequenze.

In settembre la classe ha partecipato al *Roma Fiction Fest*, un'importante occasione per visionare prodotti televisivi di tutto il mondo, assistere a conferenze e partecipare a workshop tenuti da professionisti del settore e, quindi, iniziare a familiarizzare con la realtà lavorativa.

In ottobre si è svolto invece il Modulo di Montaggio tenuto da Edoardo Dell'Acqua. Il docente ha dato nelle prime lezioni i rudimenti teorici e tecnici di montaggio e per poi passare ad esercitazioni pratiche. Sotto la sua guida, gli studenti hanno montato alcune sequenze di scene scritte da loro e girate in estate durante il modulo di regia. Il modulo ha avuto un duplice scopo: da un lato rendere edotti gli studenti di tutti i passaggi necessari per la realizzazione di un prodotto televisivo, dal lato la verifica sul campo dell'efficacia della propria scrittura. Al modulo di montaggio è infatti seguito un momento di confronto con i docenti per valutare a posteriori la sceneggiatura. Sono proseguiti parallelamente gli incontri sulla Produzione e quelli con docenti stranieri volti a illustrare il panorama televisivo degli altri paesi.

A ottobre 2011 sono stati pubblicati i Criteri di ammissione per i tre nuovi Laboratori di CSCLab della Sede Lombardia: Laboratorio delle Storie, a cura di Franco Bernini, Laboratorio di Recitazione, a cura di Giancarlo Giannini e Laboratorio di Critica Cinematografica a cura di Pino Farinotti. CSCLab è un progetto di alta formazione e sperimentazione rivolto sia a giovani professionisti del cinema, sia ad artisti e tecnici, che abbiano già maturato esperienze nei singoli ambiti professionali e che intendano approfondire e aggiornare la propria preparazione. In sintesi, CSCLab propone una didattica laboratoriale, informata dei grandi fermenti creativi che attraversano tutti gli ambiti della cultura e della "tecnica" che incidono direttamente sulle dinamiche della rappresentazione artistica e sull'intero sistema della "*macchina produttiva*" cinematografica.

I Laboratori di CSCLab si differenziano dai corsi ordinari triennali della Sede Lombardia - Scuola Nazionale di Cinema sia per la loro durata - che potrà variare da una a ventiquattro settimane - sia per la loro natura di laboratori a pagamento (2.500euro per i Laboratori di Recitazione e delle Storie, e 1.500euro per il Laboratorio di Critica cinematografica). Le selezioni dei candidati avverranno nell'anno 2012 e si svolgeranno presso la Sede Lombardia, l'inizio delle lezioni è previsto nel marzo 2012. I Laboratori di CSCLab metteranno a concorso 20 posti per il Laboratorio di Recitazione, 14 posti per il Laboratorio delle Storie, e, infine, 20 posti per il Laboratorio di Critica Cinematografica.

CSCLab è una sfida, una sperimentazione di nuovi linguaggi, che vuole contribuire alla crescita formativa e culturale del Centro Sperimentale di Cinematografia e di tutta l'alta formazione cinematografica nazionale ed internazionale.

RELAZIONI CON ENTI E ISTITUZIONI

La Sede Lombardia, per l'anno 2011, ha realizzato numerose produzioni legate all'attività didattica e produttiva del CSC che hanno contribuito a consolidare sempre di più il suo legame con il territorio e i rapporti con gli Enti e le Istituzioni, irrobustendo la sua vocazione di Scuola d'eccellenza nel campo del Cinema d'Impresa, nella Pubblicità e nella Fiction TV, e dando la possibilità ai suoi allievi e ai suoi neo diplomati di lavorare su set reali con committenze reali.

Regione Lombardia

FA

Per l'anno 2011 è continuato, come si è scritto in premessa, l'impegno di Regione Lombardia che, grazie alla sottoscrizione di una convenzione triennale (2010-2012) garantisce un finanziamento annuo di 800.000euro diviso tra l'Assessorato alla Formazione e il Sottosegretariato al Cinema.

La Duecentenaria docu-fiction sulla Villa Reale di Monza, è stata realizzata con l'obiettivo di ridare vita e illustrare il passato della Villa, dei suoi Giardini e farne rivivere lo spirito. Il lavoro ha ripercorso le principali tappe storiche che hanno segnato la vita della Villa Reale: dalle origini - la dominazione austriaca e la francese - fino alla prima metà del '900, con particolare attenzione ai personaggi e alle vicende che l'hanno animata e, attraverso questi,

illustrando il valore artistico e architettonico dell'intero complesso. Il documentario, della durata di 45 minuti, è stato ideato, prodotto e realizzato dagli allievi della Sede Lombardia del CSC, con l'aiuto dei docenti e in collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Le riprese si sono concluse nell'anno 2010 e da gennaio 2011 è iniziata la fase di post produzione. A dicembre 2011 il documentario è stato presentato nel teatrino di corte della Villa Reale, con una presentazione alle autorità e al pubblico.

Il Cardinale Federigo Borromeo e l'Ambrosiana è una docu-fiction realizzata, in occasione della celebrazione dei 400 anni dell'apertura della Biblioteca, ed è incentrata sulla figura del Cardinale Federigo Borromeo.

A partire dal mese di luglio 2011, sono iniziate le riprese per la realizzazione della docu-fiction, in uno stile che alterna elementi di fiction e descrittivi. Sono quindi stati messi in luce gli aspetti più moderni del Cardinale, legati all'essere al tempo stesso fine uomo di governo e mecenate di cultura. La fase di post produzione è iniziata nel mese di settembre 2011 e si è conclusa a dicembre 2011.

Ritratto documentario del professor Gianfranco Miglio. Il progetto prevede la realizzazione di un ritratto documentario dedicato al professore Miglio che ripercorrerà, attraverso immagini di repertorio, scritti e immagini, la partecipazione dello studioso alla vita politica del Paese, la sua carriera di politologo, giurista e costituzionalista. Lo scopo divulgativo del documentario risponde alla volontà di ricostruire il contributo storico-politico di uno dei padri fondatori della dottrina dello Stato, per una spesa totale di 7.000euro.

Camera di Commercio di Milano

E' proseguito il percorso cinematografico legato all'imprenditoria femminile a Milano e in Lombardia con un documentario che racconterà delle imprenditrici di oggi. Il contributo per l'anno 2011 è pari a 20.000euro.

Comune di Milano, Assessorato alla Cultura

E' stato realizzato un promo sulla *Milano Imperiale* con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio archeologico esistente della città, poco noto ma altamente suggestivo per la sua stretta convivenza con l'architettura della Milano degli anni '30 e '40. Il promo è stato proiettato in occasione dell'inaugurazione del Museo Civico e Archeologico. Il contributo per la realizzazione del promo è pari a 30.000euro.

Sempre con il Comune di Milano, sono stati organizzati un ciclo di incontri, a cura di Pino Farinotti, sul tema "Dal Libro al Film" in cui sono state messe a confronto le due discipline: letteratura e cinema. Il contributo è pari a 5.000euro.

Fondazione Altagamma

Con la Fondazione Altagamma, prestigiosa Fondazione che riunisce le aziende dell'eccellenza italiana i cui marchi sono famosi a livello internazionale, la Sede Lombardia

FA

del CSC ha firmato un protocollo d'intesa, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e dell'Istruzione, per la progettazione e realizzazione del documentario "*Il successo nelle mani*". L'obiettivo è quello di rilanciare l'immagine del lavoro manuale nelle aspirazioni degli adolescenti e nelle scelte formative che si apprestano ad affrontare. Un estratto del documentario è stato presentato al Presidente della Repubblica in onore alla giornata sul lavoro e l'occupazione. Il finanziamento è pari a 50.000euro.

Hamilton – The Swatch Group

Con Hamilton (The Swatch Group) è stato bandito, in tutte le Sedi del Centro Sperimentale di Cinematografia, un concorso rivolto alle sole allieve e diplomate, per la presentazione di un soggetto per un cortometraggio sul tema "*Il tempo delle donne*". Il soggetto vincitore è di una diplomata del Corso di Cinematografia d'Impresa della Sede di Milano che ad agosto 2011, ha realizzato il cortometraggio che ha concorso alla campagna promozionale della linea di orologi della collezione donna 2011 ed è stato proiettato ai "Behind the Camera Award" a Hollywood. Il contributo è pari a 18.000euro.

Mondadori

Un importante accordo è stato sottoscritto con la casa editrice Mondadori per la realizzazione di tre *booktrailers*. Le sceneggiature sono state scritte dagli allievi del Corso di Fiction, affiancati dagli editor Mondadori e dai giovani scrittori, le produzioni sono state realizzate da un gruppo di neo-diplomati del Corso di Cinematografia d'Impresa. Il contributo è pari a 12.000euro.

Paolo Franci

Il progetto prevede la realizzazione di un ritratto documentario dedicato al dottor Paolo Franci e verrà realizzato attraverso interviste e immagini di repertorio. Le riprese sono iniziate nel mese di ottobre 2011. Il contributo è pari 15.000euro.

Società Umanitaria

Per la Società Umanitaria, una delle più antiche Società della formazione professionale milanese, è stato realizzato un documentario per il XXI Concorso di Esecuzione Musicale - Seconda Edizione Internazionale per l'attribuzione di tre borse di studio a studenti di Istituti di Alta Formazione Musicale. Il contributo è pari 2.500euro.

Provincia di Milano

Le Due Torri. E' stata realizzata una serata dedicata alla commemorazione dell'attacco alle Twin Towers di New York attraverso la raccolta di immagini di repertorio tratte da telegiornali e film. Il contributo è pari 3.400euro.

FA

Raid della fratellanza e della pace. In collaborazione con la Provincia di Milano due ex allievi del Corso di Cinematografia d'Impresa sono andati a seguire il Raid in Canada. Il contributo è pari 4.000euro.

Proseguono i rapporti con le più prestigiose Scuole di Cinema del mondo nell'anno 2011. Il CSC ha partecipato a Praga all'Assemblea generale del CILECT.

SEDE PIEMONTE

SCUOLA NAZIONALE DEL CINEMA DI CHIERI

Il progetto del Dipartimento Animazione del CSC nella Sede del Piemonte si è riproposto nei suoi obiettivi, metodi e strumenti ed è stato messo a punto per il 2011 in rapporto alla costante evoluzione - tecnica e di mercato - del settore. Si è sviluppato nel confronto costante con istituzioni, professionisti e aziende del settore del film d'animazione italiano e internazionale con particolare riferimento al Cartoon Network, Boing TV, RAI e alle associazioni italiane di categoria e con le principali scuole ed enti di formazione all'animazione facenti parte della rete europea ETNA promossa da Cartoon Associazione dell'Animazione Europea con il supporto del Piano Media.

ATTIVITÀ FORMATIVA

Sono attivi nel 2011 i tre corsi ordinari destinati ciascuno a 16 studenti. L'attività è finalizzata alla formazione di artisti e professionisti dotati una buona conoscenza e pratica generale del processo di progettazione e produzione del film animazione per i diversi media, e altresì dotati di competenze tecniche e artistiche relative a diversi ruoli specifici, con riferimento a: *Character e production design; Scenografia d'animazione; Storytelling; Visualization – storyboard; Animazione 2d; CG 3D Character Animation; CGI 3D modeling, lighting; Compositing; Regia d'animazione.* Nel programma di attività formativa una specifica attenzione è posta su: *Tecniche di sviluppo, analisi e pitch di progetti; scrittura/storytelling/storybaording; progettazione realizzazione per la comunicazione sociale e d'impresa.* Produzione di filmati in simulazione di committenza per:

- Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Torino: 4 filmati x 40”
- ITC, International Labour Office – filmato 3' “Maternity Protection at Work”

ATTIVITÀ DI CONVEGNO

Cerimonia dei Diplomi - Convegno Nazionale sulla Produzione d'Animazione

5 maggio 2011 – Torino, Cinema Massimo

con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema.

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE FORMATIVA E CULTURALE

- Collaborazione con il Settore Cooperazione e Pace della città di Torino e Lvia Onlus al progetto di cooperazione internazionale Burkina Faso. Progettazione e realizzazione di attività formativa per gli studenti dell'Istituto “Imagine” di Ouagadougou.

- Collaborazione con Museo Nazionale del Cinema Torino e AIACE nazionale per personali di registi rassegna “Corti d'Autore”: personali di Joanna Quinn e Paul Bush.
- Collaborazione con Centro PAT Lib della Camera di Commercio di Torino e View Conference per il Seminario “Film d'animazione fra divertimento e aspetti giuridici”, novembre 2011
- Collaborazioni a progetti educativi con ITER Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile della Città di Torino; Aiace Torino / Festival “SottoDiciotto” e con Scuola Materna Enrico Bay e Cinema Teatro Baretti (Circoscrizione 8).
- Collaborazione con l'orchestra Pequenas Huellas, un “concerto per orchestra e immagini” in occasione della giornata internazionale del bambino.

ATTIVITA' DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE

La partecipazione e la collaborazione a eventi di settore costituisce una rilevante attività di promozione dell'animazione italiana a livello internazionale. La diffusione e la presenza di rappresentanti e prodotti del CSC Animazione a Festival, mercati, convegni (selezione in concorso, retrospective e programmi di film) per il 2011 ha visto la partecipazione a circa trenta eventi professionali nazionali ed internazionali fra i più importanti del settore

ATTIVITÀ FORMATIVA

PIANO DI STUDI a.a. 2011

1° ANNO

16 studenti, 500 ore di lezioni, 700 ore di laboratorio

Corsi / laboratori

STORIA E LINGUAGGI DEL CINEMA D'ANIMAZIONE, Alfio Bastianich - 30 ore

STORIA DEL CINEMA, Giaime Alonge - 24 ore

LA PRODUZIONE E IL MERCATO DELL'ANIMAZIONE, seminario, Elena Tarnoldi

INGLESE SPECIALISTICO, Guy Watts - 24 ore

PRODUZIONE E TECNICA VIDEO, Sergio Zenatti - 30 ore + laboratorio

LINGUAGGIO FILMICO, PREVISUALIZZAZIONE, STORYBOARD, Stefania Gallo - 20 ore + laboratorio

STORYBOARD D'ANIMAZIONE I, Alessandra Sorrentino - 30 ore + laboratorio

DISEGNO DAL VERO PER L'ANIMAZIONE, Andrea Varca - 45 ore + laboratorio

COMPUTER GRAFICA 2D, Laura Fiori - 18 ore + laboratorio

PRINCIPI DI ANIMAZIONE, Eva Zurbriggen - 72 ore+ laboratorio

TECNICHE DI ANIMAZIONE 2D: FLASH, Alfredo Cassano - 18 ore + laboratorio

WORKSHOP DI MOVIMENTO E RECITAZIONE, Franco Cardellino - 2 giornate

WORKSHOP INTRODUTTIVO ALLA CHARACTER ANIMATION 3D – Federico Tocchella

BASI DI SCENOGRAFIA 2D , Marco Martis – 5 giornate + laboratorio

EDITING VIDEO E PRE-EDITING IN ANIMAZIONE , Laura Fiori - 21 ore + laboratorio

BASI SW PER LA SONORIZZAZIONE, Vincenzo Gioanola - seminario

COMPOSITING I, Laura Fiori - 36 ore + laboratorio

FA

INDIRIZZO 3D: PRINCIPI DI BASE PER L'ANIMAZIONE 3D, Giuliano Poretti - 15 ore + laboratorio

INDIRIZZO 2D: INK AND PAINT, COMPOSITING 2D (TOONZ I), Gabriele Barrocu - 12 ore + laboratorio

Masterclasses:

WORKSHOP CREATIVO CON PAUL BUSH, film-maker, docente di riferimento regia d'animazione National Film and TV School, Londra. 3 giornate

WORKSHOP CREATIVO CON MARIO ADDIS , regista d'animazione, 5 giornate.

2° ANNO

15 studenti, 600 ore di lezioni, 1000 ore di laboratorio

Corsi / laboratori:

(*) corso caratterizzante indirizzo animazione 2d

(**) corso caratterizzante indirizzo di animazione 3d/compositing

STORIA E LINGUAGGI DEL CINEMA D'ANIMAZIONE SEMINARIO - Alfio Bastianich - 12 ore

ANALISI DEL FILM E DELLA SCENEGGIATURA, SEMINARIO – Giaime Alonge - 12 ore

SEMINARIO: BASI DI SCRITTURA PER IL FILM, Carlo Ghioni - 2 giornate

INGLESE SPECIALISTICO, SEMINARIO - Guy Watts - 12 ore

CHARACTER DESIGN, Eva Zurbriggen e Laura Fiori, 30 ore + laboratorio

BACKGROUND DESIGN, Marco Martis – 2 giornate + laboratorio

ANIMAZIONE 2D, Flavia Confalonni – 50 ore + laboratorio

WORKSHOP ANIMAZIONE PAPERLESS CON FLASH, Giovanni Braggio, Turner Broadcasting System - Cartoon Network , 5 giornate

WORKSHOP ANIMAZIONE CREATIVA CON AFTER EFFECT, Francesco Vecchi -4 giornate

(**) XSI - CG 3D PER ANIMAZIONE, Giuliano Poretti - 90 ore + laboratorio

(**) CHARACTER ANIMATION CG 3D, Federico Tocchella – 50 ore + laboratorio

SOUND DESIGN E MUSICA NEL FILM D'ANIMAZIONE – SEMINARIO, Andrea Martignoni – 1 giornata

(*) COMPOSITING E FX CON TOONZ II, Gabriele Barrocu – 12 ore + laboratorio

(**) COMPOSITING E VISUAL EFFECTS II, Laura Fiori - 48 ore + laboratorio

WORKSHOP FOTOGRAFIA E CAMERA , Claudio Meloni – 4 giornate

(*) DISEGNO: PREPARARE IL PORTFOLIO - Andrea Varca - 21 ore + laboratorio

SOUND DESIGN – Enrico Ascoli, 24 ore + laboratorio

WORKSHOP DI SCRITTURA PER IL FILM - Piero Bodrato, 4 giornate

RICERCA, SVILUPPO CONCEPT E SOGGETTI PER I SAGGI DI DIPLOMA 2011 - Laura Fiori, Chiara Magri, Eva Zurbriggen

Masterclasses:

REGIA - WORKSHOP CON PAUL BUSH, UK - 5 giornate

SCRITTURA, SVILUPPO DEL PROGETTO E STORYBOARD, WORKSHOP Con JOANNA QUINN e LES MILLS – 4 giornate

ANIMAZIONE - SEMINARIO CON MARIO ADDIS, Milano - 1 giornata + laboratorio

F A

Produzioni in simulazione di committenza 2° anno:

Per Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Torino:

4 filmati x 30" per "Fare impresa", "Porte aperte alla Robotica", "Innovazione", "Centro PAT-Lib" - Presentazione in occasione di "TOSM", Oval Torino, novembre 2011.

per ITC ILO / International Labour Office (ONU):

filmati x 20" per "Maternity Protection at Work" - Presentazione in occasione di "gender Academy" ITC ILO, Torino, novembre 2011.

Docenti: Eva Zurbiggen, Laura Fiori, Chiara Magri. Elena Toselli; Enrico Ascoli.

3° ANNO

15 studenti, 400 ore di lezioni, 1000 ore laboratorio produzione dei saggi di diploma.

Sviluppo e produzioni saggi di diploma del 3° anno:

Monster Mom, cortometraggio, animazione CGI 3D

Tribal Punk, videoclip, animazione CG 2D

La danza del piccolo ragno, cortometraggio , animazione di tecniche pittoriche 2D e 3D

Nana Bobò cortometraggio , animazione 2D

Docenti: Eva Zurbriggen, Laura Fiori, Flavia Confaloni, Stefania Gallo, Federico Savina. Supervisione didattica Chiara Magri. Seminari di analisi e verifiche dei progetti su tematiche artistiche e tecniche specifiche svolte, fra gli altri, con: Paul Bush (regia), Elena Toselli (produzione 2d), Andrea Martignoni (sound design), Marco Martis (scenografia), Claudio Meloni (fotografia), Maurizio Radice (CGI 3d), Gabriele Barrocu (compositing), Paolo Favaro (montaggio).Collaborazione per la musica originale del M° Fulvio Chiara.

BORSE DI STUDIO

Turner Broadcasting System Italia mette a disposizione di 3 meritevoli diplomandi 3 borse di studio di Euro 3.900 ciascuna.

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino mette a disposizione di 4 studenti meritevoli nel 1anno, 2 anno indirizzo 2d e 2 anno indirizzo 3D quattro borse di studio di Euro 1.500 ciascuna.

ESPERIENZE PROFESSIONALIZZANTI IN AZIENDE DI SETTORE

Con il supporto di Turner Broadcasting System quattro diplomandi usufruiscono di internship trimestrale presso gli studi Cartoon Network a Londra e Boing TV a Roma. I diplomandi svolgono esperienze professionalizzanti nelle principali aziende italiane del settore, fra queste: Lastrego e Testa Multimedia, Torino; Enarmonia, Torino; Zodiak Active, Milano; Movimenti Production, Milano; Gertie, Milano; Square, Milano; Maga Animation, Monza; Stranemani, Firenze; Melazeta, Modena; Gruppo Alcuni, Treviso; Cartoon One, Roma; Mbanga Studio, Roma, Achtoons, Bologna.

BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AI CORSI D'ANIMAZIONE 2012-2014

Il Bando di Concorso per le ammissioni al corso di animazione del triennio 2012-2014 è stato indetto nel febbraio con scadenza nel luglio 2011.

La selezione dei candidati e il corso propedeutico: nell'autunno 2011 si sono tenute le selezioni per l'ammissione dei candidati al corso triennale 2012-2014 con colloqui e prove pratiche in sede per la durata di 3 giornate, e si è svolto il corso propedeutico della durata di 5 giornate - destinato ai candidati selezionati (30 ore di docenza + laboratorio).

ATTIVITÀ DI CONVEGNO

Festa Dei Diplomi Csc Animazione E Convegno Sull'animazione
5 Maggio 2011 - Torino, Cinema Massimo

La cerimonia di consegna dei diplomi offre l'opportunità di organizzare un evento di visibilità, incontro e scambio con realtà diverse nel settore dell'animazione a livello italiano e internazionale. Per il 2011 l'evento si è tenuto come di consueto a Torino al cinema Massimo, con la collaborazione del Museo Nazionale del Cinema, per consegnare i diplomi agli studenti che hanno concluso il triennio di formazione in cinema d'animazione 2008-2010 e per la presentazione pubblica dei saggi realizzati.

La festa dei diplomi diventa occasione per un convegno sui temi dell'animazione, in particolare sull'evoluzione del mercato e sulle opportunità che offre alla produzione e ai giovani che intraprendono questa carriera. Introdotti da Sergio Toffetti, direttore e da Chiara Magri, coordinatrice del corso d'animazione, si sono avvicendati interventi, presentazioni e proiezioni con i protagonisti del settore. L'evento si è concluso con il ricevimento alla Mole Antonelliana.

In programma:

Piemonte animato. Lavori in corso

Interventi di Anne Sophie Vanhollbeke, vice presidente Cartoon Italia; Alfio Bastianich, presidente ASIFA Italia; Stefania Raimondi, Enarmonia: *The Linker* un progetto transmediale; Daniela Viroglio, Centro per l'Educazione all'Immagine e al Cinema d'Animazione - ITER, Città di Torino; Vincenzo Lombardo, Virtual Reality & Multi Media Park: *Produzione 3D in tempo reale*; Cristina Lastrego e Francesco Testa, Lastrego & Testa Multimedia; Davide Tromba e Franco Bevione, Animoka / Lumiq Studios: *Black to the Moon*; Michele Cisternino, Acume: *Una barca nel bosco*; Michele Buri e Enrico Carlesi, La Lanterna Magica: *Fratellini d'Italia*

Comunicazione animata. Spot e film CSC per la comunicazione istituzionale

Interventi di Virginia Tiraboschi, Direttore Cultura, Sport, Turismo, Regione Piemonte; Roberto Ronco, Assessore all'Ambiente, Provincia di Torino; Alide Lupo, Fondazione CRT; Guido Bolatto, Segretario Generale, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Torino; Maurizio Braccialarghe, Direttore, Centro di Produzione TV – Torino, RAI; Roberto Ceschina, progetto "Etica e Sport"; Elisa Fulco, Fondazione Borsalino.

FA

Proiezione delle produzioni CSC Animazione

Produzioni 2010-2011: *Cam & Com*, Camera di Commercio di Torino (3'20"). *Il Decalogo dello Sport Etico*, TOP 2006 / Regione Piemonte (4'17"). *In viaggio*, Fondazione Borsalino (2'30"). *Dai, muoviti!*, Euromobility - Provincia di Torino (6').

Selezione 2002-2009: *Proposte per il Torino Film Festival*, 3'40"; *Incontri Arte Animazione*, 1'22"; *Maratona di Roma*, Warner Village, 42"; *Film Music Festival Rivoli*, 55"; *Torino Capitale del Libro*, Fondazione per il Libro, la Musica, la Cultura, 34"; *Buono Pulito Giusto*, Fondazione Slow Food, 1'42"; *Le Giornate del Cinema Muto*, Cineteca del Friuli, 36"; *Cartoons on the Bay*, International Festival on TV Animation, 2'30"; *Donna Albero*, Festival Cinemambiente, Torino, 30"; *Techno Dripping* Bellaria Film Festival, 1'; *E' domenica papà*, RAI 3, 1'17"; *Mostra Internazionale del Cinema di Venezia*, 30"; *Torino Flash Festival*, 3'; *I pericoli della Montagna*, educational, Museo delle Alpi "Forte di Bard", (2008, 1'25"). *Le Delizie del Re*, in collaborazione con il Conservatorio "G. Verdi" di Torino e La Reggia di Venaria (2009, 4'5").

Conferimento dei Diplomi e presentazione dei saggi.

Francesco Alberoni, Presidente del Centro Sperimentale di Cinematografia consegna i diplomi in cinema d'animazione. Proiezione di:

ZHANG, progetto di Antonio Terlizzi

46 CM di Teresa Bandini, Claudia Casapieri, Paolo De Murtas, Giada Strinati; 7'04"

OMBRA di Loredana Erbetta, Manuela Gualtieri, Irene Piccinato; 3'02"

ACHAB di Antonio Deiana, Lorenzo Lodovichi, Fiorella Pierini, Serena Tripepi; 7' 39"

DREAM 'N BASS di Galileo Disperati, Marta Romani, Giorgia L. Velluso; 5'5"

ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE FORMATIVA E CULTURALE**CSC con il Settore Cooperazione e Pace della città di Torino e Lvia Onlus:**

Progetto formativo per la cooperazione internazionale con Istituto Immagine, Burkina Faso. Progettazione e realizzazione a cura di Laura Fiori di un corso "Tecniche di animazione CG" per gli studenti dell'Istituto "Imagine" di Ouagadougou. E' stato inserito uno studente burkinabè nel programma di attività didattica del CSC Animazione a Chieri a giugno 2011. La presentazione dell'iniziativa nell'ambito della giornata "L'Africa a Italia 150", si è tenuta il 15 novembre 2011 presso Officine Grandi riparazioni.

CSC con AIACE Nazionale, Museo Nazionale del Cinema Torino, Asifa Italia:

"*Corti d'Autore: Joanna Quinn*" personale e incontro con la regista

13 aprile 2011 - Torino, Cinema Massimo

Joanna Quinn è uno degli autori d'animazione di maggiore carattere, talento e fama sulla scena britannica e internazionale: nomination all'Oscar, Emmy Awards, BAFTA. A cura di Chiara Magri.

"*Corti d'Autore: Paul Bush*" personale e incontro con il regista

12 settembre 2011 - Torino, Cinema Massimo

FA

Paul Bush, è uno dei maestri riconosciuti dell'animazione sperimentale contemporanea, senior tutor del corso di regia d'animazione alla National Film and Television School britannica. A cura di Chiara Magri.

CSC con Centro PATLib della Camera di Commercio di Torino:

Seminario “Film d'animazione fra divertimento e aspetti giuridici”

Torino Incontra, 24 ottobre 2011, nell'ambito di View Conference

Tutela della Proprietà intellettuale del prodotto, incrementare valore e visibilità di brevetti e marchi connessi a film d'animazione e web. Il seminario è rivolto a creatori, produttori e fruitori di film d'animazione. Collaborazione al programma e relazioni di Sergio Toffetti e Chiara Magri.

CSC con ITER Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile della Città di Torino e SottoDiciotto Film Festival

Festa e Premio degli studenti CSC Animazione ai film delle scuole

6 dicembre 2011, Torino, Cinema Massimo

Gli studenti del CSC impegnati a valutare circa 40 lavori realizzati dalle scuole con ITER, hanno premiato i giovanissimi “colleghi” realizzatori e hanno offerto disegni originali dai loro film animati.

CSC con Scuola Materna Enrico Bay e Cinema Teatro Baretti (Circoscrizione 8),

Rassegna di film d'animazione per i bambini delle scuole d'infanzia

Febbraio-marzo 2011, Torino, Cinema Baretti

Cura, presentazione e discussione di cortometraggi d'animazione con diplomandi e docenti del CSC Animazione.

CSC con l'Orchestra per la Pace Pequenas Huellas e SottoDiciottto Film Festival:

“Drawing Performance degli studenti CSC Animazione - Concerto per orchestra e Immagini”, Teatro Astra Torino, 18 novembre 2011

Gli studenti del CSC Animazione si sono esibiti in una *drawing performance* dal vivo per il concerto dell'orchestra internazionale Pequeñas Huellas in occasione della giornata universale del bambino, creando un flusso di immagini sullo schermo, mentre l'orchestra dà vita alla musica.

ATTIVITA' DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE

Presentazioni e partecipazione a festival ed eventi di settore e premi 2011

FA

Il Dipartimento Animazione del CSC è stato invitato a presentare la sua attività in numerose manifestazioni, convegni, festival in Italia e all'estero, fra questi, nel 2011:

Cartoon Training for Trainers, con il supporto del piano MEDIA, convegno internazionale delle scuole di cinema d'animazione, Saint Gilles de La Reunion, Francia, settembre 2011

International Animation Festival “Balkanima” Belgrado, Serbia, presentazione della produzione CSC Animazione, premio miglior scuola di cinema europea, settembre 2011

Il Dipartimento presenta inoltre i film realizzati dagli studenti in numerose manifestazioni del settore in Italia e all'estero, e risponde all'invito a presentare i suoi film e la sua attività da parte di numerosissimi eventi cinematografici e culturali in tutto il mondo. In particolare sottopone alle selezioni per la partecipazione dei saggi di diploma ai più significativi concorsi internazionali dedicati alle scuole di cinema e alle manifestazioni professionali più rappresentative per il settore a livello nazionale. Nel 2011 i film del CSC Animazione sono stati sottoposti ad 80 Festival ed eventi di settore. Qui di seguito diamo l'elenco delle presentazione e dei premi ottenuti a Festival tenutisi nel 2011 dei film prodotti nel 2010-2011:

- Balkanina European Animated Film, Belgrado, Serbia: Premio Scuola di Cinema per la migliore selezione di film / Best Animation Film School: *Achab, Dream'n'Bass, 46Cm, Ombra etica e sport, Le delizie del Re*)
- Festival du Court Metrage, Saint Maur des Fosses, Francia: 46 CM Premio miglior sceneggiatura, *Dream 'N Bass* in selezione ufficiale
- Bolzano Short Film Festival: *Achab* Premio Speciale della Giuria
- Piemonte Movie: *Achab* miglior cortometraggio d'animazione, *Ombra* in selezione ufficiale
- Animabasauri- animabasque, Spagna: *Achab*
- VIEWAWARDS, Torino: *Dream 'N Bass* e 46 CM finalisti "Italiamic"
- Cartoons On The Bay, Int.. Festival on TV Animation, Rapallo: Menzione Speciale della Giuria Rai "Cartoons and Sport" a *Il Decalogo dello Sport Etico*; *Achab, Dream'n Bass, 46 CM, Ombra* in selezione ufficiale
- SICAF Int. Animation Film Festival, Seul, Corea: 46 cm, *Ombra*; *Il Decalogo dello sport Etico* in selezione ufficiale
- Zlin Children Film Festival, Rep. Ceca: 46 cm, *Ombra* in selezione ufficiale
- CortoInBra: *Achab* Menzione Speciale della Giuria, *Dream'N'Bass* in selezione ufficiale
- Giffoni International Film Festival: *Ombra* in selezione ufficiale, *Tora Chan* premio di categoria
- Clorofilla Film Festival : *Achab* in selezione ufficiale
- LUCAS Film Festival, Francoforte: *Ombra* in selezione ufficiale
- Fantoche 2011, Baden , CH : 46 cm in selezione ufficiale
- Festival International Cinema Jeunesse, Rimouski, Canada: *Ombra* in selezione ufficiale
- Kameraton Gorzow, Polonia: *Dream'n'Bass* in selezione ufficiale
- TINDIRINDIS International Animation Film Festival, Lituania: *Dream 'n Bass* in selezione ufficiale
- Festival Europeen du film court, Brest, Francia: 46 cm in selezione ufficiale
- Cinanima - International Animation Film Festival Espino, Portogallo: *Achab e Le Delizie del*
- The Oulu International Children's and Youth Film festival, Finlandia: *Achab, 46 Cm, Ombra* in selezione ufficiale
- Animateka Lubiana, Slovenia: *Ombra, Achab* in selezione ufficiale

FPA

Rappresentanti del CSC Animazione, docenti e studenti, hanno inoltre partecipato a numerosi eventi di settore fra i quali FABER Meeting Torino; Cartoons on the Bay, Int.

Festival of TV Animation, Rapallo; VIEW Conference/Festival, Torino International Animation Festival Annecy, Francia; Francia; Film Festival, Milano.

ARCHIVIO NAZIONALE DEL CINEMA D'IMPRESA DI IVREA (TO)

L'Archivio Nazionale Cinema Impresa, nel 2011, accanto ai tradizionali settori di attività, ha avviato, in collaborazione con la Direzione Generale Archivi del Ministero dei Beni Culturali, la messa online di una web tv sul cinema d'impresa, che consente a tutt'oggi la consultazione in streaming di oltre 600 documentari storici: www.cinemaimpresa.it, provenienti, oltre che dalle imprese gestite dall'archivio (Fiat, Olivetti, Edison, ecc) anche da importanti aziende nazionali, entrate così in rapporto stretto con noi, come: Barilla, Eni, Ansaldo, Piaggio.

L'Archivio ha collaborato alle manifestazioni di Italia 150, fornendo materiali per l'esposizione ufficiale "Fare gli italiani", e realizzando *Un'opera italiana*, video introduttivo alla mostra *Copyright Italia* tenutasi presso l'Archivio Centrale dello Stato a Roma.

Tra gli altri eventi organizzati, ricordiamo: la presentazione di *La marcia dei 40.000*, documentario inedito realizzato nel 1980 dalla FIAT e di *Le Officine Fiat di Corso Dante*, primo film Fiat nel centenario della realizzazione; e soprattutto la rassegna "Compagni di strada: gli intellettuali nel cinema aziendale", organizzata presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.

Film dell'Archivio sono stati mostrati in festival e manifestazioni, tra cui: Festival di Locarno (*Gli spot di Fellini*), Anno Internazionale della Chimica (*Il dinamitificio Nobel*); Cinema ritrovato/Cineteca di Bologna (*La fabbrica dei cappelli Borsalino*), festival di Trieste (*I film di Franco Fortini*), ecc.

L'Archivio ha partecipato a convegni come: *Gli archivi raccontano*, Museo Piaggio di Pontedera; Gli archivi d'impresa on line, Archivio di Stato, Roma; *I 50 anni dalla morte di Adriano Olivetti*, Ivrea.

Particolare attenzione si è posta nella diffusione e nella valorizzazione dei materiali, completando la coproduzione di un documentario sulla storia del Cinefiat (*Cinefiat Presenta*), diffuso con "La Stampa" il 12 marzo 2012 e in programmazione su RAI Storia.

Molto intensa è stata l'attività di cessione di "sequenze" a TV e produzioni audiovisive, e inoltre l'Archivio ha ottenuto una committenza dalla Camera di Commercio di Torino, realizzando videointerviste a 20 imprenditori dell'area torinese.

Nel corso del 2011 l'Archivio Nazionale Cinema d'Impresa (CIAN), ha acquisito circa 500 nuovi titoli provenienti da imprese come: Marzotto, Recchi Costruzioni, Bosca, Gancia e collezionisti privati; mentre è continuato il lavoro di catalogazione, schedatura e digitalizzazione conserva

SEDE SICILIA

La sede Sicilia della Scuola Nazionale di Cinema si propone di selezionare giovani talenti per fornire loro una elevata specializzazione come Filmmaker e Produttori, nel campo del Documentario storico artistico e della Docu-fiction. Il programma didattico è incentrato su un'idea di Cinema-Documentario storico e artistico e Docu-fiction che, con rigore epistemologico, si declina in tutte le potenzialità espressive, spettacolari e comunicative del mezzo cinematografico. Il corso salda i rapporti tra le componenti scientifiche e umanistiche e i sistemi espressivi specifici della cinematografia, per formare nuove figure professionali in grado di coniugare: rigore filologico, creatività e coinvolgimento emotivo. Caratteristica specifica è la promozione e valorizzazione del patrimonio culturale della Sicilia, declinata in

F&

tutti i suoi aspetti e assi cronologici attraverso l'individuazione delle sue componenti più narrative e drammatiche. L'archeologia, la storia dell'arte dall'epoca normanna sino ad oggi, la storia dell'architettura, della letteratura e della poesia, l'antropologia, la storia del teatro classico e moderno, la storia della musica, costituiscono parte integrante e fondamentale degli insegnamenti del primo e secondo anno. I docenti, selezionati tra i più accreditati studiosi delle singole materie, su invito del Direttore Scientifico, Prof Antonino Buttitta, del direttore didattico prof. Giovanni Oppedisano e del coordinatore didattico, prof. Tommaso Strinati producono piani di lezioni in armonia con la missione della scuola: ogni aspetto delle discipline umanistiche contiene quelle suggestioni e quegli elementi narrativi atti ad assecondare, negli allievi, una naturale predisposizione alla stesura di un soggetto e di una sceneggiatura originale di un documentario, di un docu-drama, di una docu-fiction o di un documentario di pura finzione. Le discipline umanistiche, nell'arco dei due anni accademici previsti dal bando, costituiscono un elemento di stimolo e raccolta di materiale di lavoro che i docenti delle materie cinematografiche possono usare come base per elaborare i progetti delle esercitazioni filmate programmate nel corso dei primi due anni accademici. Le materie umanistiche e le discipline cinematografiche, pertanto, nella Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, sviluppano di pari passo un programma unico e originale nel suo genere; gli allievi elaborano, sulla base delle informazioni ricevute durante l'anno, soggetti originali che vengono poi sviluppati sulla base di una efficace e strutturata formazione tecnico-cinematografica; quest'ultima è elaborata sulla base delle indicazioni didattiche ricevute dalla Scuola Nazionale di Cinema, rielaborate ed adattate dal direttore didattico e dal coordinatore didattico della Sede Sicilia tenendo conto delle esigenze specifiche atte all'espletamento del programma. I docenti di regia, sceneggiatura, scenografia, fotografia, montaggio, tecnica della recitazione, suono, produzione e post produzione conducono gli allievi in un percorso di alta formazione cinematografica dove i primi due anni sono stati dedicati ed esercitazioni di piccola e media lunghezza, svolte di pari passo al percorso formativo delle lezioni frontali a carattere umanistico. Nel corso del primo semestre 2011, gli allievi, giunti alla metà del secondo anno del corso, hanno svolto numerosi laboratori didattici con docenti specializzati nel campo della documentaristica e della regia cinematografica (tra di essi Carmine Amoroso, Costanza Quatriglio, Nino Bizzarri), realizzando cortometraggi di elevata qualità dedicati al patrimonio artistico di Palermo e a una analisi libera e trasversale sui diversi strati urbani e sociali del capoluogo siciliano. L'A.A. 2011 è dedicato alla realizzazione di sei Bio-Pic (film biografici) su personalità del mondo culturale siciliano, nativi e non dell'Isola. Dal poeta Lucio Piccolo allo scrittore Vincenzo Rabito, da Alberto Burri a Ignazio Buttitta, da Nino Gennaro a Joseph Whitaker. La scelta dei Bio_Pic è nata come naturale proseguimento della didattica della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, dopo la realizzazione di sei cortometraggi dedicati a luoghi d'arte di eccezionale rilevanza nella città di Palermo e dei suoi dintorni. I Bio-Pic, nella fase delle riprese, hanno permesso ai dodici allievi della Scuola di confrontarsi con la complessità narrativa, semantica e realizzativa di un medio metraggio di 25', un vero piccolo film strutturato nelle sue parti essenziali: ideazione, sceneggiatura, casting, fotografia, regia, produzione. La forza lirica delle vite dei personaggi prescelti ha permesso di costruire storie complesse, dove l'aderenza alla realtà storica dei fatti è stata liberamente interpretata con momenti di finzione, che hanno esaltato gli aspetti più emozionanti e spettacolari di artisti e letterati straordinari. I Bio-Pic si inseriscono nella *mission* della Sede Sicilia del Centro Sperimentale di Cinematografia, Scuola d'eccellenza dedicata alla valorizzazione del