

MONTAGGIO

e post-produzione

Il triennio forma il montatore come tecnico e autore del racconto per immagini.

Dai principi del montaggio narrativo e dall'uso professionale di **DaVinci Resolve** e **Avid Media Composer**, il percorso si apre progressivamente al ritmo, al suono, alla color correction e alla gestione dell'intero workflow di post-produzione.

Nell'ultimo anno entrano VFX, Motion Graphics, compositing e sperimentazione, fino a una **padronanza del montaggio capace di intervenire sul tempo, sull'emozione e sulla struttura profonda del film.**

1° ANNO

- / **L'arte del montaggio narrativo**
DaVinci Resolve, ritmo, dialoghi, multicamera, musica e costruzione dell'arco emotivo.
- / **Montaggio con Avid Media Composer**
Workflow professionale, continuità, dialoghi, ritmo, suono, grading e finalizzazione.
- / **La scrittura visiva tra invisibilità e rivoluzione**
Il montaggio come scrittura, dal taglio invisibile alla sperimentazione delle avanguardie.
- / **Il doppio schermo – Cinema vs. TV**
Differenze di ritmo e costruzione narrativa tra linguaggio cinematografico e televisivo.
- / **Masterclass di Blackmagic**
Sessioni dedicate al workflow professionale con DaVinci Resolve, dal montaggio al color grading fino al finishing audio con Fairlight.
- / **On the Run**
Primo approccio al set attraverso una crew operativa e la sperimentazione diretta dei diversi ruoli della produzione.
- / **Tribù del set**
Studio, primi elaborati pratici e confronto con gli allievi degli anni superiori per avvicinarsi alle dinamiche del set.
- / **Attività formative integrative**
Approfondimenti su cinema, cultura audiovisiva, storia dei media, etc.

2° ANNO

- / **L'arte del montaggio creativo**
DaVinci Resolve avanzato, color management, ritmo, tensione, sound design e impatto emotivo.
- / **Il cortometraggio dalla sceneggiatura alla distribuzione**
L'intera filiera del corto, dalla scrittura alla post-produzione, pitching e distribuzione.
- / **Il montaggio come ritmo dell'anima**
Il tempo e il taglio come strumenti per costruire ritmo, interiorità ed esperienza visiva.
- / **Masterclass di Blackmagic**
Sessioni dedicate al workflow professionale con DaVinci Resolve, dal montaggio al color grading fino al finishing audio con Fairlight.
- / **On the Run**
Produzione intensiva di opere filmiche, lavoro nei reparti e sviluppo di un portfolio attraverso dinamiche vicine a quelle di un vero set.
- / **Tribù del set**
Analisi dei lavori realizzati e attività pratiche condivise tra corsi e anni diversi per consolidare competenze e metodo.
- / **Attività formative integrative**
Masterclass e approfondimenti su cinema, cultura audiovisiva, storia dei media, produzione e imprenditoria creativa.

3° ANNO

- / **L'Arte della post-produzione – VFX, Motion Graphics e sperimentazione**
Fusion, compositing, tracking, VFX, titolazione e sperimentazione del linguaggio visivo.
- / **Il cortometraggio**
Tutoring professionale sul progetto finale per affinare montaggio, struttura e competitività dell'opera.
- / **Architetture del tempo e labirinti della mente**
Narrazione non lineare, ritmo e manipolazione del tempo come strumenti di scrittura visiva.
- / **Masterclass di Blackmagic**
Sessioni dedicate al workflow professionale con DaVinci Resolve, dal montaggio al color grading fino al finishing audio con Fairlight.
- / **On the Run**
Produzione avanzata di opere filmiche per consolidare competenze, autonomia professionale e portfolio.
- / **Tribù del set**
Analisi critica e lavoro collettivo con allievi di corsi e livelli diversi per affinare competenze e consapevolezza professionale.
- / **Attività formative integrative**
Masterclass e approfondimenti su cinema, cultura audiovisiva, storia dei media e imprenditoria creativa.
- / **Cortometraggio di Diploma**
Un'opera originale che riunisce le competenze artistiche e tecniche maturate durante l'intero triennio.

DETTAGLIO DEGLI INSEGNAMENTI

1° ANNO

L'arte del montaggio narrativo

Un percorso intensivo di alta formazione tecnica e narrativa nel montaggio video, focalizzato sull'utilizzo avanzato di DaVinci Resolve. Attraverso un approccio "hands-on" su materiali originali e casi di studio cinematografici, l'allievo sviluppa una solida padronanza della post-produzione, imparando a gestire la timeline non solo come strumento tecnico, ma come spazio di costruzione dell'arco emotivo. Il programma approfondisce la gestione di sequenze multicamera, il montaggio dei dialoghi (lavorando su sottotesto e tempi di reazione) e l'integrazione di musica e fuori campo per la creazione della suspense. Il percorso culmina in un project work professionale: la realizzazione dell'opening di un thriller, in cui l'allievo deve dimostrare precisione tecnica e capacità di tradurre la visione del regista in un prodotto finito coerente, ritmato e di forte impatto emotivo.

Montaggio con Avid Media Composer

In questo modulo, gli studenti si immergeranno nel mondo del montaggio non lineare attraverso l'uso di Avid Media Composer, lo standard assoluto dell'industria cinematografica e televisiva. Il percorso parte dalle radici storiche, analizzando l'evoluzione dalla pellicola al digitale, per poi passare alla pratica tecnica e narrativa. Attraverso l'apprendimento delle regole della continuità, della gestione dei dialoghi e del montaggio ritmico, i partecipanti impareranno a costruire un racconto visivo efficace, applicando il principio del "Mostra, non dire". Dalla strutturazione del materiale tramite i B-roll alla rifinitura del suono, fino al color grading e all'output finale, gli studenti acquisiranno una padronanza completa del software, trasformando la tecnica pura in uno strumento creativo al servizio del racconto.

La scrittura visiva tra invisibilità e rivoluzione

Il montaggio non è una semplice tecnica assemblativa, ma una vera e propria forma di scrittura visiva. Questo percorso didattico esplora il montaggio come atto di riscrittura cinematografica, muovendosi tra i poli opposti del linguaggio filmico: dall'invisibilità del cinema classico alla sperimentazione pura e rivoluzionaria delle avanguardie, dove la creatività artistica trova la sua massima espressione. Gli studenti impareranno a "scolpire" il tempo e lo spazio, comprendendo come ogni taglio trasformi il senso, il ritmo e l'emozione del racconto. Dallo studio dei grandi maestri dell'Unione Sovietica alla rottura delle regole moderne, il corso trasforma l'allievo da spettatore a creatore consapevole.

Il doppio schermo (Cinema vs. TV)

Attraverso lo sviluppo di una consapevolezza critica dei diversi linguaggi audiovisivi, l'allievo impara a modulare il racconto in base al contesto di fruizione. Il percorso approfondisce le differenze sostanziali tra il montaggio cinematografico e quello televisivo, guidando lo studente nel riconoscimento dei diversi ritmi narrativi e dei bisogni psicologici dello spettatore a seconda dello schermo di riferimento. L'obiettivo è formare un professionista versatile, capace di governare la struttura temporale e visiva dell'opera per massimizzare l'impatto su ogni canale distributivo.

Masterclass di Blackmagic

Il percorso formativo si arricchisce di una serie di Masterclass dedicate ai partner Blackmagic Design. Attraverso sessioni pratiche e teoriche, i partecipanti esploreranno l'intero workflow produttivo: dalla post-produzione professionale in DaVinci Resolve, approfondendo il montaggio, la color grading al finishing audio con Fairlight. Queste sessioni rappresentano un'opportunità unica per confrontarsi con gli standard industriali più moderni.

Tribù del set

Il percorso inizierà a metà ottobre con una fase dedicata all'approfondimento teorico e allo studio di materiali filmici, volta a orientare i nuovi allievi verso la filosofia creativa dell'Accademia. A partire da gennaio verrà assegnato il primo elaborato pratico, le sessioni di gennaio si focalizzeranno sull'analisi critica dei materiali prodotti. Questa seconda fase integrerà inoltre momenti di confronto tecnico-teorico con gli studenti degli anni superiori, facilitando così l'apprendimento dei protocolli operativi e il primo approccio concreto al lavoro sul set.

On The Run

Il modulo abilita gli studenti alla realtà del set attraverso la costituzione di una crew operativa attiva sin dal primo anno. L'obiettivo è fornire una visione d'insieme del processo filmico mediante la sperimentazione diretta di tutti i ruoli tecnici e gestionali (fotografia, macchina da presa, montaggio, audio e direzione degli attori). Questo approccio trasforma la produzione in una competenza collettiva, permettendo all'allievo di sviluppare attitudini personali e capacità di problem-solving logistico, fondamentali per affrontare le sfide professionali del settore audiovisivo.

Attività formative integrative

Una serie di attività formative complementari e masterclass speciali introdotte annualmente per approfondire l'arte cinematografica in ogni sua forma e aumentare la consapevolezza culturale degli allievi. Il percorso di studi spazia dalle origini del precinema all'analisi dell'arte del manifesto cinematografico italiano, offrendo una panoramica completa attraverso la storia del cinema italiano dei cento film e l'evoluzione del cinema contemporaneo. Particolare attenzione viene dedicata alla storia dei mass media del Novecento e al patrimonio locale della storia del cinema ferrarese, arricchendo il bagaglio teorico con competenze pratiche legate all'imprenditoria creativa e alla produzione cinematografica. L'obiettivo è fornire una visione critica e strutturata del settore, permettendo all'allievo di contestualizzare il proprio talento all'interno dell'evoluzione storica e produttiva dell'immagine in movimento.

2° ANNO

L'Arte del montaggio creativo

Questo modulo pratico è progettato per formare un montatore moderno capace di coniugare sensibilità narrativa e rigore tecnico. Gli studenti affronteranno l'intero workflow professionale su DaVinci Resolve, dalla gestione avanzata di codec e color management (Log, ACES, HDR) fino alla color correction per cinema e broadcast. Parallelamente, il corso esplora le dinamiche del montaggio creativo, focalizzandosi sulla costruzione del ritmo e della tensione in trailer, scene d'azione e videoclip musicali. Attraverso esercitazioni che simulano contesti reali di produzione, i partecipanti impareranno a padroneggiare il rapporto tra immagine, sound design e impatto emotivo, garantendo un output finale di altissima qualità visiva e narrativa.

Il montaggio come ritmo dell'anima

Questo corso invita a un viaggio profondo nel montaggio inteso come strumento di sottrazione e reinvenzione, esplorando come i grandi maestri del cinema mondiale abbiano utilizzato il taglio, o la sua assenza, per toccare l'interiorità dello spettatore. Dalla dilatazione metafisica del cinema d'autore europeo alla frammentazione pulsante della New Hollywood, fino al minimalismo cristallino dei contemporanei, gli studenti impareranno a guardare il montaggio come un'esperienza visiva pura e meditativa, dove il ritmo diventa il battito cardiaco del racconto.

Masterclass di Blackmagic

Il percorso formativo si arricchisce di una serie di Masterclass dedicate ai partner Blackmagic Design. Attraverso sessioni pratiche e teoriche, i partecipanti esploreranno l'intero workflow produttivo: dalla post-produzione professionale in DaVinci Resolve, approfondendo il montaggio, la color grading al finishing audio con Fairlight. Queste sessioni rappresentano un'opportunità unica per confrontarsi con gli standard industriali più moderni.

Il cortometraggio dalla sceneggiatura alla distribuzione

Il modulo offre un'immersione completa nella filiera produttiva del cortometraggio, trasformando l'idea creativa in un prodotto finito pronto per il mercato. Gli studenti seguiranno ogni fase del workflow cinematografico: dalla scrittura (logline, sinossi e sceneggiatura) alla preparazione tecnica sul set, fino alla post-produzione avanzata. Il percorso integra competenze tecniche di montaggio narrativo, color correction e finalizzazione audio con Pro Tools, simulando le dinamiche professionali grazie al confronto diretto con esperti del settore (registi, colorist, sound designer e distributori). Attraverso esercitazioni pratiche su progetti fiction e documentaristici, i partecipanti realizzeranno un portfolio diversificato di opere, concludendo il modulo con strategie di pitching e distribuzione per valorizzare il proprio lavoro nel circuito festivaliero e professionale.

Tribù del set

Le sessioni dedicate al secondo e terzo anno si focalizzano sull'analisi critica dei materiali prodotti e su applicazioni pratiche collettive che coinvolgono contemporaneamente gli allievi di tutti i corsi. Questo approccio trasversale mira a consolidare le competenze tecnico-teoriche attraverso il confronto diretto tra i diversi livelli di esperienza.

On The Run

Il secondo anno è dedicato alla realizzazione intensiva di opere filmiche destinate al Blow-up Academy Contest. Attraverso il modulo OTR, il percorso formativo integra teoria e pratica mediante una struttura a "slot" flessibili (09:00–21:00), progettata per garantire l'operatività costante sul set senza sovrapposizioni con le lezioni in aula. Gli allievi consolidano le proprie competenze tecniche e stilistiche all'interno di reparti didattici strutturati, finalizzando il percorso alla creazione di un portfolio professionale vasto e diversificato. Questo sistema offre un'esperienza di formazione sul campo che replica le dinamiche, i ritmi e le sfide del settore cinematografico reale.

Attività formative integrative

Una serie di attività formative complementari e masterclass speciali introdotte annualmente per approfondire l'arte cinematografica in ogni sua forma e aumentare la consapevolezza culturale degli allievi. Il percorso di studi spazia dalle origini del precinema all'analisi dell'arte del manifesto cinematografico italiano, offrendo una panoramica completa attraverso la storia del cinema italiano dei cento film e l'evoluzione del cinema contemporaneo. Particolare attenzione viene dedicata alla storia dei mass media del Novecento e al patrimonio locale della storia del cinema ferrarese, arricchendo il bagaglio teorico con competenze pratiche legate all'imprenditoria creativa e alla produzione cinematografica. L'obiettivo è fornire una visione critica e strutturata del settore, permettendo all'allievo di contestualizzare il proprio talento all'interno dell'evoluzione storica e produttiva dell'immagine in movimento.

3° ANNO

L'arte della post-produzione: VFX, Motion Graphics e sperimentazione

Questo blocco di moduli avanzati è dedicato all'espansione del linguaggio visivo e creativo del montatore. Attraverso l'uso di Fusion all'interno di DaVinci Resolve, gli studenti apprendono le basi del compositing a nodi, del tracking e dell'integrazione di VFX nel flusso di lavoro standard. Il percorso approfondisce la progettazione dei titoli, analizzandone il ruolo narrativo attraverso l'unione di tipografia, musica e animazione. Una sezione speciale è dedicata al montaggio sperimentale, dove i partecipanti sono incoraggiati a rompere gli schemi classici per esplorare linguaggi astratti e poetici. L'obiettivo è la piena padronanza dell'ecosistema integrato di Resolve, trasformando la tecnica pura in una firma stilistica originale e d'impatto.

Il cortometraggio

Il percorso formativo culmina nel progetto di fine anno, una fase intensiva di consulenza e tutoring dedicata alla realizzazione del cortometraggio finale. Gli studenti avranno l'opportunità unica di confrontarsi con un produttore e montatore professionista, esperto nella gestione di opere pluripremiate nei più prestigiosi festival internazionali, dai David di Donatello a Berlino e Toronto. Durante queste sessioni, i partecipanti riceveranno una guida strategica per superare le criticità tecniche e narrative emerse durante la post-produzione, affinando il montaggio e la struttura del racconto. Questo confronto diretto mira a elevare la qualità delle opere, trasformando gli esercizi didattici in prodotti competitivi pronti per il mercato e il circuito dei festival.

Architetture del tempo e labirinti della mente

Questo corso offre un'immersione totale nel montaggio inteso come linguaggio dell'anima e architettura del tempo, trasformando la tecnica in un raffinato strumento di scrittura visiva. Partendo dalle basi della grammatica cinematografica e dall'invisibilità del taglio classico, il percorso si snoda attraverso le rivoluzioni delle avanguardie sovietiche e il minimalismo poetico dei grandi maestri orientali ed europei, fino a raggiungere le frontiere della narrazione non lineare e della psiche umana. Gli studenti impareranno a scolpire il ritmo, a manipolare lo spazio emotivo e a dare forma all'inconscio, acquisendo la capacità di spaziare tra la tensione del thriller, la sospensione della meditazione e la precisione chirurgica del tempo comico, rendendo ogni taglio un atto creativo consapevole e profondo.

Masterclass di Blackmagic

Il percorso formativo si arricchisce di una serie di Masterclass dedicate ai partner Blackmagic Design. Attraverso sessioni pratiche e teoriche, i partecipanti esploreranno l'intero workflow produttivo: dalla post-produzione professionale in DaVinci Resolve, approfondendo il montaggio, la color grading al finishing audio con Fairlight. Queste sessioni rappresentano un'opportunità unica per confrontarsi con gli standard industriali più moderni.

Tribù del set

Le sessioni dedicate al secondo e terzo anno si focalizzano sull'analisi critica dei materiali prodotti e su applicazioni pratiche collettive che coinvolgono contemporaneamente gli allievi di tutti i corsi. Questo approccio trasversale mira a consolidare le competenze tecnico-teoriche attraverso il confronto diretto tra i diversi livelli di esperienza.

On The Run

Il terzo anno è dedicato alla realizzazione intensiva di opere filmiche destinate al Blow-up Academy Contest. Attraverso il modulo OTR, il percorso formativo integra teoria e pratica mediante una struttura a "slot" flessibili (09:00–21:00), progettata per garantire l'operatività costante sul set senza sovrapposizioni con le lezioni in aula. Gli allievi consolidano le proprie competenze tecniche e stilistiche all'interno di reparti didattici strutturati, finalizzando il percorso alla creazione di un portfolio professionale vasto e diversificato. Questo sistema offre un'esperienza di formazione sul campo che replica le dinamiche, i ritmi e le sfide del settore cinematografico reale.

Attività formative integrative

Una serie di attività formative complementari e masterclass speciali introdotte annualmente per approfondire l'arte cinematografica in ogni sua forma e aumentare la consapevolezza culturale degli allievi. Il percorso di studi spazia dalle origini del precinema all'analisi dell'arte del manifesto cinematografico italiano, offrendo una panoramica completa attraverso la storia del cinema italiano dei cento film e l'evoluzione del cinema contemporaneo. Particolare attenzione viene dedicata alla storia dei mass media del Novecento e al patrimonio locale della storia del cinema ferrarese, arricchendo il bagaglio teorico con competenze pratiche legate all'imprenditoria creativa e alla produzione cinematografica. L'obiettivo è fornire una visione critica e strutturata del settore, permettendo all'allievo di contestualizzare il proprio talento all'interno dell'evoluzione storica e produttiva dell'immagine in movimento.

Cortometraggio di Diploma

Il percorso accademico culmina con la realizzazione di un cortometraggio di diploma, un'opera originale che rappresenta la sintesi delle competenze tecniche e artistiche maturate nel triennio. Gli allievi sono chiamati a gestire l'intero ciclo produttivo, dalla scrittura del soggetto alla post-produzione, operando in una struttura di set professionale.