

SCHEDA WORKSHOP

Anno Accademico 2024/2025

Titolo Workshop:

PROPS, IL CINEMA NEL DETTAGLIO: PROGETTARE E PROPORRE GLI OGGETTI DI SCENA DI UN FILM O DI UN VIDEO

Dall'osso di *Odissea nello spazio* alla spada laser di *Star Wars*, dallo skate di *Ritorno al futuro* alle bambole da brivido di *Profondo rosso* fino alla trottola di *Inception*. tutto quanto fa props.

A cura di:

docente che propone il workshop: Christian Angeli

docente che tiene il workshop: Katuscia Magliarisi

Indirizzato a:

tutti gli studenti e particolarmente consigliato agli studenti dei trienni di Cinema e Scenografia

Numero partecipanti:

min 12/max 20

Requisiti/supporti richiesti:

Necessario possesso di laptop personale

Durata e Crediti:

30 ore – 2 crediti

Periodo di svolgimento:

3-7 marzo 2025

Giorni, orari, aule di svolgimento, supporti:

Lunedì 3 marzo dalle 10.00 alle 17.00 (1 ora pausa pranzo)

Martedì 4 marzo dalle 10.00 alle 17.00 (1 ora pausa pranzo)

Mercoledì 5 marzo dalle 10.00 alle 17.00 (1 ora pausa pranzo)

Giovedì 6 marzo dalle 10.00 alle 17.00 (1 ora pausa pranzo)

Venerdì 7 marzo dalle 10.00 alle 17.00 (1 ora pausa pranzo)

SEDE RUFA LIBETTA – AULA G08**Breve descrizione:**

Questo workshop esplora il mondo dei Theatrical property comunemente detti Props, ovvero quegli oggetti di scena che concorrono in modo sostanziale allo storytelling di un film, ma anche di una pubblicità, un filmato musicale o un video da veicolare sui social. Obiettivo del workshop è portare gli studenti a progettare l'universo visivo di un'opera. Nel cinema, dettagli a volte piccolissimi come un cappello, altre volte enormi come l'elefante bianco in una stanza, che possono essere anche armi o giochi o cibo o strumenti musicali sono molto più che semplici oggetti: possono diventare icone di

Mod. 05-11-B - Rev. 0 del 10-01-2018

un'epoca, possono trasformarsi in simboli della cultura pop oltre a legarsi indissolubilmente alla storia di un personaggio. Attraverso un'analisi accurata, prima di alcuni filmati e poi delle sceneggiature, gli studenti impareranno a identificare i fabbisogni scenografici essenziali per costruire una narrazione visiva efficace. La creazione di moodboard, basata su approfondite ricerche di riferimenti visivi, permetterà loro di sviluppare una visione estetica coerente e ispirata, integrando immagini, colori e suggestioni che rispecchino la storia e i personaggi. Gli studenti verranno poi introdotti alle dinamiche di squadra all'interno del Reparto Props e all'importanza di un lavoro sinergico con gli altri reparti, oltre all'interazione con fornitori e sponsor. Il percorso culminerà in una presentazione professionale dei Props progettati, quale dimostrazione delle competenze acquisite. L'approccio interdisciplinare dell'intero programma aiuterà gli studenti a comprendere come i Props non solo arricchiscono l'autenticità di un film, ma anche come contribuiscono in modo significativo alla narrazione visiva, creando un mondo credibile e coinvolgente per lo spettatore.

Finalità del Corso:

- introdurre gli studenti al ruolo cruciale dei Props nel cinema e nella televisione.
- Insegnare a leggere e analizzare le sceneggiature per identificare i fabbisogni scenografici, concentrandosi sulla creazione di un elenco dettagliato di Props necessari per il film (spoglio).
- Guidarli nella ricerca di riferimenti visivi e nella creazione di moodboard che ispirino la costruzione dei Props, garantendo coerenza con la storia e i personaggi.
- Fornire una panoramica su come collaborare all'interno del proprio e con altri reparti cinematografici, comprendendo gerarchie e compiti specifici.
- Conoscere le tecniche di approvvigionamento, noleggio, acquisto e gestione dei Props, compresi gli aspetti di sponsorizzazione e product placement.
- Preparare gli studenti a una presentazione professionale dei Props alla regia; seguita da una sessione di feedback collettivo per valutare insieme il lavoro svolto.

GIORNO 1

- Introduzione al mondo dei Props.
- Visione commentata di alcuni film (estratti).
- Focus sui personaggi principali: tipologia, carattere, peculiarità.
- Dagli heroes agli extra: chi possiede cosa e perché.
- Lo spoglio della sceneggiatura: agli studenti verrà spiegato come si procede alla lettura della sceneggiatura al fine di individuare le informazioni necessarie per identificare Props e fabbisogni di scena.

GIORNO 2

- Props breakdown: gli studenti si cimenteranno nella redazione di uno spoglio; verrà fornita una tabella di Microsoft Excel già impostata per isolare e inserire gli elementi scenografici/oggetti che compongono il film.
- Fake, "a ripetere" e continuity: ogni elemento di scena ha caratteristiche diverse, dai device ai fake, dai Props che verranno distrutti nell'azione a quelli che tornano più volte durante il film.

GIORNO 3

- Verifica dello spoglio: si procederà all'analisi e correzione dello spoglio.
- Ricerca reference e creazione moodboard: con spoglio alla mano, gli studenti procederanno alla ricerca di immagini, suggestioni, colori coerenti con la storia e le caratteristiche dei personaggi. Tutti questi elementi confluiranno nella la creazione di un moodboard che, insieme allo spoglio, farà da timone per la costruzione creativa dei Props da assegnare a heroes, extra e da inserire negli ambienti.
- La questione dei diritti e delle Clearance: se e quando chiedere liberatoria per l'utilizzo di Props esistenti (brand, quadri, fotografie...).

- Reparto Props: quali artisti e maestranze lavorano all'interno del Reparto Props. E con chi ci si deve interfacciare. Compiti e gerarchia cinematografica.
- Props e Troupe: come si collabora con gli altri reparti e le altre figure della troupe (sfx, costumi, home economist/food stylist, produzione, aiuto regia, fotografia, segretaria di edizione, picture vehicles).
- Approvvigionamento dei Props: come definire cosa si può noleggiare e per quanto tempo, e cosa si può o si deve acquistare. Sponsorizzazioni e product placement. Ritiri e consegne. Gestione dell'attrezzatura.

GIORNO 4

- Verso lo *Show & tell*: verrà spiegato agli studenti come si effettua la presentazione dei Props alla regia. Successivamente gli studenti procederanno a una creazione simulata dei principali Props da presentare.
- Preparazione Show & tell: progettazione simulata dei Props in vista della presentazione.

GIORNO 5

- *Show & tell*: verranno invitati altri docenti (registi/scenografi/direttori fotografia o altre figure legate al cinema) ai quali gli studenti presenteranno i Props del film.
- Analisi collettiva del lavoro svolto.

Breve biografia - Katuscia Magliarisi

Ha studiato Regia alla facoltà Creative and technological studies del South Thames College di Londra e si è specializzata in Broadcast Media alla University of the Arts London.

Autrice e giornalista, collabora con trasmissioni TV.

Sul fronte cinematografico lavora da anni con gli Art department di serie tv e film italiani e internazionali prodotti da Blueprint Pictures, Black Box e CBS in collaborazione Wildside, Cattleya, Vargo, Emma Film, GreenBoo production, I.I.F., e destinati alle piattaforme Netflix e Sky/Now.

Dal 2017 è lecturer sui temi dell'audiovisivo per il Pia Soncini Film Campus/Unione Italiana Circoli del Cinema. Dal 2018 al 2022 conduce il workshop di Transmedia Storytelling all'Università degli Studi Roma Tre dove è titolare del progetto di Terza missione *Crackle*.

Nel 2022 esce sulla piattaforma RaiPlay Sound il suo podcast true crime *RAGAZZE CON LA PISTOLA*

Nel 2024 esce per Milieu Edizioni il libro *IL RUGGITO DELLA STRADA – STORIE DI CINEMA POLIZIOTTESCO E DELLA MIA MALA FAMIGLIA*.