

LABORATORIO SULLA SCRITTURA DELLA SCENA CINEMATOGRAFICA

“ANATOMIA DELLA SCENA”

a cura di Arcangelo Mazzoleni

Una buona scena costruisce un’immagine e porta avanti la storia. Esprime il carattere dei personaggi, il tema, il dialogo. Una buona scena contiene insieme direzione, conflitto, azione ed emozioni: tutto espresso attraverso i rapporti dinamici fra i personaggi. La scrittura della scena cinematografica comporta la conoscenza e la messa in pratica di dispositivi narrativi e drammaturgici che concorrono alla sua costruzione e alla delineazione dei caratteri e antagonismi in essa presenti. Entrare nei meccanismi della costruzione della scena vuol dire creare una particolare *aura* emotiva, un rispecchiamento o una dissonanza fra *décor* e personaggio, fra ambiente e caratteri.

Costruire una buona scena significa padroneggiare i meccanismi della narratività: la creazione della tensione attraverso una progressione drammatica, i *plot-point*, i *beat*, le attese, le sospensioni, le riprese e accelerazioni ritmiche, le scansioni del dialogato, l’esplorazione del tema attraverso i conflitti, la drammatizzazione dei valori, l’emergere del *ghost* presente nella *backstory* del personaggio.

Scrivere la scena presuppone lo sviluppo della propria capacità di *pensare per immagini*, di tradurre cioè l’interiorità del personaggio (conflitti interni, e obiettivi, *need* e *desire*) in codici visivi: comportamenti e azioni, gestualità, sguardi, movimenti della mdp, avvicinamenti e allontanamenti, secondo le leggi fisiche della prossemica... in una parola, *setting*.

Scrivere la scena vuol dire esprimere una visione artistica attraverso immagini in movimento. Narrare per immagini vuol dire raccontare con lo sguardo della macchina da presa, cercando di *visualizzare* tutto, di selezionare porzioni dello spazio scenico e in esse far muovere i propri personaggi, creando alternanze di movimento e stasi, di pause e riprese: ritmi visivi.

Narrare per immagini vuol dire dunque avvicinare la scrittura della sceneggiatura alla scrittura della macchina da presa, superando la cesura fra il letterario e il filmico: fra la parola e l’immagine fisica che le dà corpo.

Verranno affrontati, con un continuo riscontro fra teorie e pratiche della scrittura, attraverso un metodo laboratoriale basato sul *learning by doing*, singoli aspetti specifici della scrittura della scena:

- Il *setting* e la tonalità emotiva: ambientazione fisica, geografica e psicologica.

CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
SCUOLA NAZIONALE DI CINEMA

- Il punto di vista e il personaggio. Di chi è la scena? Chi è il portatore dell'azione? Di chi mi importa e con chi mi identifico? Trasformazione della scena con la variazione del punto di vista: da oggettivo a soggettivo, da un personaggio all'altro.
- La costruzione scenica, il conflitto del *plot*, l'espressione del Tema e dei valori della storia.
- L'uso dell'*ironia drammatica* come strumento d'intensificazione semantica e potenziamento narrativo.
- Le scene a contrasto: drammatico/comico; serio/ironico etc.
- Ellissi: tagli di tempo. Tagli e sospensioni di senso al fine di creare attesa, tensione, *suspence*, ovvero arrestamenti e improvvise accelerazioni ritmiche.
- *Plot-point* e crescendo drammatico: la creazione della tensione narrativa.
- La "scrittura invisibile" della macchina da presa. Scrittura oggettiva e scrittura soggettiva per macchina a mano.
- Visualizzare, verbalizzare: dall'immaginazione alla parola, dalla parola all'immagine.
- Differenze fra la storia lineare che evolve in senso cronologico e la storia segnata dalla discontinuità narrativa, che altera il normale flusso temporale e gioca con diversi piani narrativi.

Alternando lezioni frontali ed esercitazioni di laboratorio, si passerà di continuo dal piano teorico a quello pratico della verifica, attraverso l'esercizio della scrittura, in un rapporto dialettico di interscambio fecondo dove la teoria illumina la pratica e questa dà corpo materiale e direzione alla teoria.