

Parte 1: racconto breve

Lezione 1: introduzione al corso e alla scrittura creativa

- Presentazioni e obiettivi del corso.
- Importanza dello storytelling.
- Introduzione ai concetti base della scrittura creativa.
- La creatività al centro: fare la propria bio in 3 modi diversi, ispirandosi a Queneau.
- Assegnazione esercizio: completare le 3 biografie e portarle alla prossima lezione.

Lezione 2: l'idea e il processo creativo

- Lettura e commento degli esercizi svolti.
- Dove trovare l'ispirazione e tecniche di brainstorming.
- Wiki surfing + ascolto canzone + lettura di articoli + portare 3 oggetti in classe.
- Drammatizzazione del quotidiano e l'ironia (lettura racconti di Benni, "Bar Sport").
- Esercizio: creare un racconto breve basato su un oggetto portato da un compagno.

Lezione 3: struttura del racconto breve

- Il principio della drammaticità: conflitto interno ed esterno.
- Struttura classica: inizio, sviluppo, climax, conclusione.
- L'importanza dell'incipit.
- Analisi di racconti brevi.
- Esercizio: analizzare e individuare la struttura di racconti brevi scelti.

Lezione 4: creazione dei personaggi

- Introduzione ai concetti di caratterizzazione, tratti distintivi e backstory.
- Differenza tra archetipi e stereotipi; come evitare i personaggi piatti.
- Tecniche per rendere i personaggi più complessi e realistici, esplorando le loro contraddizioni interne.
- Come le dinamiche tra i personaggi influenzano la trama e il tema.
- Esercizio: creare 3 personaggi multidimensionali a partire dalla realtà, includendo dettagli su background, motivazioni e relazioni.

Lezione 5: punto di vista e stile

- La percezione di sé e il punto di vista dell'autore.
- Tipi di narratori (prima, seconda, terza persona).
- Come scegliere il punto di vista giusto.
- Differenze tra stile e tono.
- Esercizio: riscrivere dei racconti brevi ribaltando il punto di vista (uomo → donna; bambino → adulto).

Lezione 6: generi letterari e temi ricorrenti

- Introduzione ai principali generi letterari (fantasy, giallo, horror, realismo, etc.).
- Analisi dei temi e degli stilemi caratteristici di ogni genere.
- Lettura e discussione di racconti brevi di autori noti per ciascun genere.
- Esercizio: scrivere un racconto breve ispirato a un genere a scelta.

Lezione 7: scrittura non stop e superare il blocco dello scrittore

- Gioco della scrittura non stop (scrittura continua per 15 minuti).
- Strategie per superare il blocco dello scrittore.
- Dove vanno i racconti: concorsi, riviste e blog.
- Importanza del networking e del feedback costruttivo.
- Assegnazione esercizio: scrivere per 10 minuti non stop e cercare l'output più adeguato per pubblicarlo.

Lezione 8: revisione e miglioramento

- Importanza della revisione e del processo di editing.
- Tecniche per migliorare la chiarezza, il ritmo e la coerenza del racconto.
- Discussione su come tagliare il superfluo e rafforzare i punti chiave.
- Esercizio di editing: revisione di un proprio racconto.
- Assegnazione esercizio: scrivere un racconto breve a tema libero.

Lezione 9: workshop di racconto breve

- Condivisione dei racconti brevi a tema libero degli studenti.
- Feedback costruttivo.
- Revisione finale dei racconti.
- Discussione su come migliorare e pubblicare il proprio lavoro.
- Assegnazione esercizio: apportare le revisioni finali al proprio racconto.

Parte 2: sceneggiatura

Lezione 10: il viaggio dell'eroe e gli archetipi nella sceneggiatura

- Il viaggio dell'eroe: esplorazione della struttura del "viaggio dell'eroe" di Joseph Campbell.
- Differenze tra eroe ed eroina: analisi di come la narrativa tradizionale ha trattato diversamente i ruoli maschili e femminili.
- Archetipi: identificazione e analisi degli archetipi classici nella narrativa.
- Struttura del viaggio: approfondimento sulla struttura del viaggio dell'eroe applicata alla sceneggiatura.
- Uso delle carte Fabula per creare una narrazione basata su questa struttura.
- Assegnazione esercizio.

Lezione 11: sviluppo del personaggio e esplorazione del tema

- Analisi di "need, desire, fatal flaw".
- Personaggi come veicoli del tema: esplorazione di come i personaggi incarnano e portano avanti il tema della storia.
- Creazione di tre personaggi tematici: esercizio pratico per sviluppare tre personaggi che rappresentano vari aspetti del tema centrale.
- Costruzione dell'arco del personaggio: studio dell'evoluzione del personaggio nel corso della narrazione, con particolare attenzione a come cambiano i loro bisogni e difetti.
- Esplorazione del tema: discussione su come identificare e sviluppare un tema centrale nella sceneggiatura, collegando il tema ai personaggi creati.

Lezione 12: visione e analisi di un film

- Visione di un film: proiezione de "Il discorso del re", con attenzione alla struttura narrativa, al viaggio dell'eroe e ai dialoghi.
- Analisi della struttura: discussione in classe sulla struttura del film, identificando gli elementi del viaggio dell'eroe e degli archetipi.
- Scomposizione della trama in una scaletta insieme agli studenti.
- Assegnazione esercizio: esercizio di ascoltare un dialogo della vita reale e analizzarne il ritmo, il tono e la naturalezza.

Lezione 13: il dialogo e il principio dello show, don't tell

- Sceneggiare il momento in cui gli studenti si sono iscritti al corso, utilizzando tecniche di dialogo realistiche.
- Show, don't tell: visione di scene da "Fleabag" e "Succession" per analizzare come il principio dello "show, don't tell" viene applicato in maniera efficace.
- Discussione su come applicare questa tecnica nelle sceneggiature.
- Assegnazione esercizio: revisionare la propria scaletta includendo scene che seguano il principio dello "show, don't tell".

Lezione 14: essere visivi e l'adattamento

- Essere visivi nella scrittura: analisi dell'importanza dell'aspetto visivo nella sceneggiatura.
- Lettura di racconti di Cesare Pavese e discussione su come adattarli in sceneggiatura.
- Adattamento: ogni studente sceglie un racconto e lo adatta in una breve sceneggiatura.
- Discussione sulle sfide dell'adattamento e come mantenere la voce dell'autore originale.
- Assegnazione esercizio: completare l'adattamento del racconto scelto e prepararsi per la lettura finale.

Lezione 15: lettura e commento delle sceneggiature

- Lettura finale: ogni studente legge la propria sceneggiatura completata.
- Feedback costruttivo da parte del gruppo e dell'insegnante.

- Revisione e correzione: discussione su come integrare i feedback nella revisione finale.