

Elementi di Produzione Video per l'Animazione (8 CFA)

prof. Matteo Paniccia

n. ore 100

a.a. 2025/2026

Biennio Motion & Animation Design

OBIETTIVI

Il corso introduce al montaggio video come linguaggio espressivo e strumento fondamentale per la costruzione del racconto audiovisivo. Gli studenti acquisiranno le basi teoriche e pratiche dell'editing, comprendendo il rapporto tra immagine, tempo, ritmo e suono. Attraverso lezioni teoriche, visioni guidate ed esercitazioni pratiche, verranno analizzati diversi formati audiovisivi, dal cinema ai videoclip fino ai contenuti per i social media. Il corso fornirà inoltre le competenze di base per utilizzare software di montaggio non lineare come Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve e CapCut, imparando a organizzare e gestire il workflow di produzione video. L'obiettivo è sviluppare consapevolezza critica e capacità progettuali, guidando gli studenti nella realizzazione di un breve progetto audiovisivo personale.

CONTENUTI

Il corso affronta i principi fondamentali del linguaggio audiovisivo e del montaggio video, integrando teoria, analisi e pratica laboratoriale. Verranno introdotti gli elementi base della grammatica cinematografica, come inquadrature, movimenti di camera, composizione dell'immagine e costruzione dello spazio visivo. Attraverso la visione e l'analisi di opere cinematografiche, videoclip, spot pubblicitari e video d'arte, gli studenti comprenderanno il ruolo del montaggio nella costruzione del significato e del ritmo narrativo.

Saranno introdotte le basi dell'immagine e dell'audio digitale e verrà analizzato l'impatto delle piattaforme digitali e dei dispositivi mobili nella produzione e diffusione dei contenuti audiovisivi, con particolare attenzione ai linguaggi e ai formati utilizzati nei social media.

Il corso approfondirà le fasi del processo creativo audiovisivo, dalla progettazione alla realizzazione: ideazione del concept, pianificazione delle riprese, organizzazione del set e gestione del workflow di produzione. Verranno inoltre affrontati i principali modelli di storytelling e le strutture narrative del racconto audiovisivo, con particolare attenzione a modelli come il viaggio dell'eroe e gli archetipi narrativi. Gli studenti saranno guidati nella scrittura e progettazione di una breve storia destinata alla realizzazione di un corto audiovisivo, sviluppando concept, struttura narrativa e pianificazione visiva del racconto.

Particolare attenzione sarà dedicata alle tecniche di montaggio e post-produzione attraverso l'utilizzo di software di editing non lineare. Una parte significativa del corso sarà strutturata come laboratorio pratico di introduzione al software Adobe Premiere Pro, durante il quale

gli studenti apprenderanno le principali operazioni di editing: organizzazione del materiale, gestione della timeline, sincronizzazione audio-video, tagli, raccordi, transizioni e costruzione del ritmo audiovisivo. Verranno inoltre introdotte nozioni di base di color correction, gestione del suono e relazione tra musica e immagine, oltre a cenni sull'utilizzo di strumenti digitali e di intelligenza artificiale applicati al montaggio video.

Durante il corso sono previste esercitazioni progressive e momenti di revisione collettiva. Il percorso si concluderà con la realizzazione di un progetto audiovisivo personale, eventualmente sviluppato in collegamento con altri corsi come Animazione Digitale e VFX per l'animazione, favorendo un approccio interdisciplinare alla produzione audiovisiva.

PREREQUISITI

Non sono richieste competenze specifiche di montaggio video. È consigliata una conoscenza di base degli strumenti informatici e della comunicazione visiva. È richiesto l'accesso a un computer con software di editing video installato, preferibilmente Adobe Premiere Pro o software equivalenti.

BIBLIOGRAFIA

- Il viaggio dell'eroe. La struttura del mito ad uso di scrittori di narrativa e di cinema, Christopher Vogler, Dino Audino Editore.
- Story. Contenuti, struttura, stile, principi per la sceneggiatura e per l'arte di scrivere storie, Robert McKee, Omero Editore.
- L'ABC del linguaggio cinematografico. Strutture, analisi e figure nella narrazione per immagini, Arcangelo Mazzoleni, Dino Audino Editore.
- In the Blink of an Eye. A Perspective on Film Editing, Walter Murch, Silman-James Press.
- Grammar of the Edit, Christopher J. Bowen, Roy Thompson, Focal Press.

Durante il corso verranno inoltre condivise una filmografia e una sitografia di riferimento, utili per approfondire il linguaggio audiovisivo, il montaggio cinematografico e le tecniche di storytelling applicate al video.

ESAME FINALE

L'esame finale consisterà nella realizzazione di un breve progetto audiovisivo, come un videoclip, uno spot o un racconto video della durata indicativa di 2-5 minuti, sviluppato durante il corso e concordato con il docente. Il progetto sarà accompagnato da una breve presentazione digitale che illustrerà il processo creativo e le scelte narrative e tecniche adottate.

L'elaborato finale, per essere ammesso all'esame, dovrà essere approvato dal docente durante le fasi di laboratorio e revisione. Le esercitazioni pratiche svolte durante il corso costituiranno parte integrante della valutazione finale, contribuendo a verificare l'acquisizione delle competenze tecniche, creative e progettuali.

DOCENTE

Matteo Paniccia è un professionista con una solida esperienza nel campo della direzione creativa, strategia digitale e comunicazione visiva. Da oltre cinque anni, ricopre il ruolo di

digital art director nel settore del fitness, gestendo la comunicazione visiva e digitale di brand, sviluppando campagne crossmediali e curando la progettazione di contenuti per social media e web. La sua esperienza spazia dalla grafica alla fotografia e al videomaking, con particolare attenzione alla realizzazione di progetti creativi che rispondano alle esigenze comunicative e di branding.

Ha completato i suoi studi in ambito artistico, con un focus particolare sui nuovi media, approfondendo le dinamiche della comunicazione digitale e dei linguaggi visivi attraverso percorsi di formazione specializzati nel campo del marketing digitale. Questo background gli ha permesso di integrare con successo le sue competenze artistiche con una solida visione strategica, creando progetti innovativi e mirati.

Impegnato nella direzione creativa della comunicazione di enti e associazione, dove si occupa della gestione grafica dei progetti social e della realizzazione di materiale promozionale.

Precedentemente, ha lavorato come art director e marketing manager, sviluppando campagne di comunicazione e strategie di contenuto per diversi marchi in ambito sanitario. In questo contesto, ha coordinato anche le attività di content creation, copywriting e analisi dei risultati delle campagne digitali.

Ha anche ricoperto ruoli di coordinamento creativo, ottimizzando le competenze di team multidisciplinari e sviluppando progetti che integrano strategie di marketing online e offline. La sua capacità di coordinare processi creativi ha permesso di raggiungere e superare gli obiettivi di brand, intercettando le necessità del pubblico finale.

La sua carriera è iniziata come graphic designer, con la gestione dell'intero processo creativo, dalla progettazione alla preparazione dei materiali per la stampa. Inoltre, ha avuto esperienze significative nel campo della fotografia e del videomaking, gestendo laboratori presso un ente sanitario locale, realizzando cortometraggi e video progetti su tematiche sociali, con il coinvolgimento di utenti e comunità locali.

Oltre all'esperienza professionale, Matteo ha partecipato a varie mostre collettive di arte contemporanea e pubblicazioni, esplorando temi sociali e artistici. Ha avuto riconoscimenti e premi per il suo lavoro artistico. La sua produzione artistica riflette l'attenzione alla trasformazione sociale e alla narrazione dell'identità attraverso il linguaggio visivo.

Creatività, strategia digitale e innovazione, Matteo Paniccia sviluppa la capacità di ideare e realizzare progetti che uniscono comunicazione visiva e storytelling, con un approccio mirato a creare esperienze coinvolgenti per il fruitore del prodotto creativo.