

a.a. 2025-2026

Seminario Interclasse

“Come Guardare, Come Vedere, Come Filmare”

Dott. Paolo Benvenuti

Regista

Macerata, 28-30 ottobre 2025

Abstract

In relazione al tema guida comunicazione, immagini, linguaggi, il seminario di 10 ore si svolgerà in 3 giornate consecutive con due incontri di 3 ore e il terzo incontro di 4 ore. I temi affrontati e dibattuti durante gli incontri saranno i seguenti:

Primo Incontro (3 ore) - Lectio Magistralis

“Michelangelo Merisi da Caravaggio, il primo maestro neorealista. I suoi segreti di bottega, la sua rivoluzione della composizione pittorica, il suo rapporto con la scienza” dove, attraverso proiezioni esplicative, e grazie alle esperienze analitiche acquisite nell'incontro precedente, si affronteranno storicamente i seguenti temi:

- la struttura convenzionale della composizione pittorica;
- il concetto tradizionale di simmetria compositiva;
- la ricerca caravaggesca di nuove e inesplorate possibilità composite;
- analisi strutturale del dipinto *La resurrezione di Lazzaro* di Messina;
- i suoi strumenti per l'osservazione e la riproduzione scientifica della realtà;
- una ipotesi e una esperienza di laboratorio;
- la progressione pittorica del dipinto *Il seppellimento di Santa Lucia* di Siracusa;
- la verifica del progetto compositivo del dipinto;
- conclusioni e verifiche: Caravaggio e gli Astrattisti.

Dibattito con gli studenti del seminario e con il pubblico.

Letture preparatorie Primo Incontro

Catacchio Antonello, *I segreti di Caravaggio in Sicilia*, in “Ultravista”, 2013, pp. 4-5.

Giannone Federico, *Caravaggio: svelato il segreto dei chiaroscuri e del suo realismo*, in “Sant’Anna News”, n. 47, 2019, pp. 14-17.

Secondo Incontro (3 ore)

“Il concetto di inquadratura nella storia della pittura, nella storia della fotografia e nella storia del cinema” dove, attraverso proiezioni esplicative, si affronteranno i seguenti temi:

- il concetto di visione;
- il rettangolo dell’inquadratura;
- il perimetro del rettangolo, la sua dimensione e i suoi rapporti;
- la struttura segreta del rettangolo e il principio della composizione armonica;
- la struttura della realtà e la forma della sua rappresentazione;
- i principi basilari della composizione nell’immagine pittorica, nell’immagine fotografica e nell’immagine cinematografica;
- esempi di elaborati realizzati dagli allievi, consapevoli di questi principi compositivi.

Dibattito con gli studenti del seminario.

Letture preparatorie Secondo Incontro

Benvenuti Paolo, Cattaneo Massimo (a cura di), Pavone Chiara (a cura di), *Segreti di Storia*, in “Zapruder”, n. 31, 2013, pp. 106-115.

Nepi Luigi, *La pratica maieutica. Come nascono le immagini nella didattica di Paolo Benvenuti*, in “Filmare le arti. Cinema, paesaggio e media digitali” a cura di Cristina Jandelli, Pisa, Edizioni ETS, 2017, p. 187-198.

Benvenuti Paolo, *La mia idea di cinema*, da una conferenza tenuta a Pisa, 2007.

Terzo Incontro (4 ore)

“La pedagogia maieutica reciproca, ovvero come il progetto di ricerca storica di un gruppo di studenti, coordinati dal loro insegnante, può giungere a scoprire come i vizi privati di un genio musicale come Giacomo Puccini fossero la causa del suicidio di una sua giovane cameriera, rivelando in un film rigorosamente documentato le vere cause di quella morte.”

In questo ultimo incontro, attraverso proiezioni esplicative di immagini e documenti inediti, si affronteranno i seguenti temi:

- il lavoro di un gruppo maieutico e la divisione dei ruoli;
- la ricerca bibliografica e le scoperte aneddotiche;
- la ricerca archivistica e legislativa;
- la ricerca storico-iconografica;
- l'analisi delle mutazioni ambientali e urbanistiche;
- le interviste agli anziani e la memoria orale;
- proposte e discussioni sulle ipotesi di indagine;
- la progressiva conseguenzialità delle scoperte e delle rivelazioni;
- la forma espressiva corretta del linguaggio cinematografico;
- l'etica dello sguardo e l'etica dell'ascolto nel cinema;
- la scrittura collettiva di una sceneggiatura cinematografica documentata.

Dibattito con gli studenti del seminario.

A seguire: introduzione e proiezione del film **PUCCINI E LA FANCIULLA** (Evento Speciale alla 65a Mostra del Cinema di Venezia) realizzato con i miei studenti grazie a un processo collettivo di pedagogia maieutica.

Dibattito conclusivo con gli studenti del seminario.

Letture preparatorie Terzo Incontro

Bernardi Sandro, *Puccini e la fanciulla: appunti per una storia cinematografica.*

Scazzosi Francesco, *Storia di una ricerca.*

“*In morte di Doria Manfredi*”, analisi dei documenti a cura degli allievi della Scuola di cinema “Intolerance” coordinati da Giulia Marlia.

Tutte le letture preparatorie sono condivise nel canale Teams della Scuola di Studi Superiori “Giacomo Leopardi”.

Bibliografia essenziale

Masoni Tullio, *Occasioni di cinema: Paolo Benvenuti*, S.I. d'Enza, 1994.

Ceretto Luisa, *Il cinema di Paolo Benvenuti*, Cineteca Bologna, 1997.

Fofi Goffredo, *Paolo Benvenuti. Gostanza da Libbiano*, Ed. FAI, Torino, 2000.

Fofi Goffredo, *Il cinema di Paolo Benvenuti*, Comune di Pisa, 2001.

Fofi Goffredo, *Paolo Benvenuti*, Edizioni Falsopiano, 2003.

Roncaglia Gian Luca., *Inquadratura, etica e storia. Il cinema di Paolo Benvenuti*, Edizioni della Battaglia, 2003.

Fantuzzi Virgilio, *Paolo Benvenuti. Cinque saggi*, Ed. Titivillus, San Gimignano, 2004.

Augusto S., Morsiani A., *Le maschere della storia. Il cinema di Paolo Benvenuti*, Il Castoro, 2010.

Giusiani Francesco, *Paolo Benvenuti: il pittore con la macchina da presa*, Firenze University Press, 2025.