

Tra il banco e lo schermo

teoria e pratica dell'audiovisivo in contesti educativi

Corso per videomaker

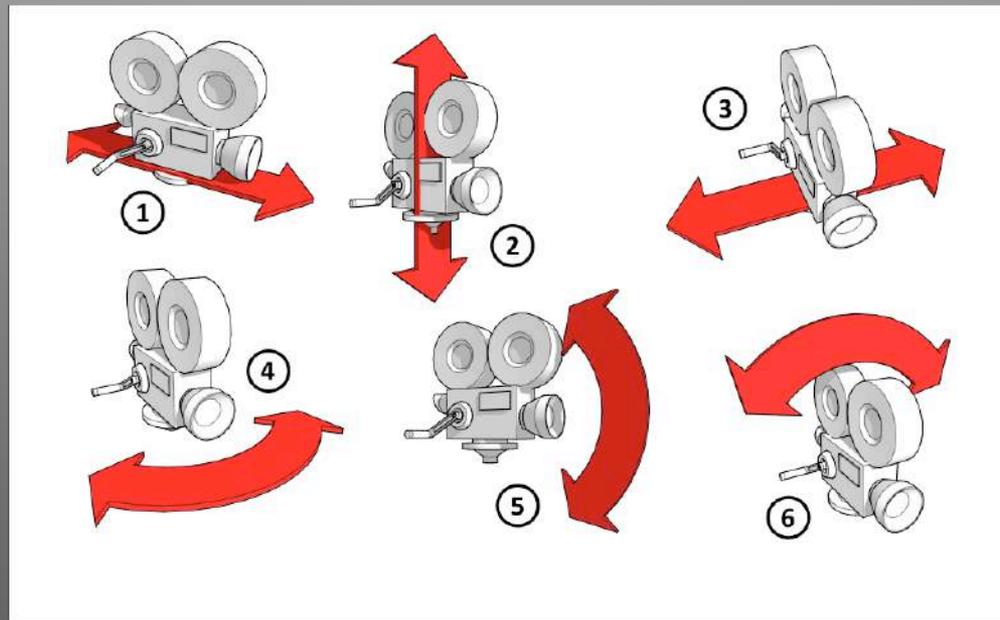
Docenti IRC, Marzo/Aprile 2021

Formatore: Michele Gennari

I movimenti di macchina

«*Ultimate guide to camera movement*»

- <https://youtu.be/liyBo-qLDeM>

Inquadrare nel tempo

- **Inquadratura** = non è solo un frammento di spazio ma anche un **frammento di tempo**.
- Ogni inquadratura ha un tempo di lettura.
- Varia al variare della quantità di elementi visivi presenti in campo o della grandezza scalare.
- Montaggio veloce VS durata eccessiva inq.
Rispetto al tempo di lettura necessario
 - *Sleep* (1963) o *Empire* (1964) di Andy Warhol

Pianosequenza (**long take**)

- *Nodo alla gola*, Alfred Hitchcock, 1948
- *L'infernale Quinlan*, Orson Welles, 1958
- *Quei bravi ragazzi*, Martin Scorsese, 1990
- *I protagonisti*, Robert Altman, 1992
- *Omicidio in diretta*, Brian De Palma, 1998
- *Espiazione*, Joe Wright, 2007 https://youtu.be/Gb_JRU-S01U
- *Birdman*, Alejandro G. Inarritu 2014
- *Victoria*, Sebastian Schipper, 2015
- *Baby Driver*, Edgar Wright, 2017 https://youtu.be/PhbcgOEuF_s
- *1917*, Sam Mendes, 2019

Wind, Marcell Ivanyi, 1996

- <https://vimeo.com/448067284>
- Genesi: corso di cinema condotto da Yvette Biro presso *Accademia ungherese di teatro e cinema*, agli studenti è stata mostrata una foto in bianco e nero scattata da Lucien Herve nel 1952. Compito: scrivere il "plot" di un cortometraggio basandosi su di essa.

Drone + Long take

- <https://youtu.be/Tvkot4jGLWU> viral video con milioni di visualizzazioni

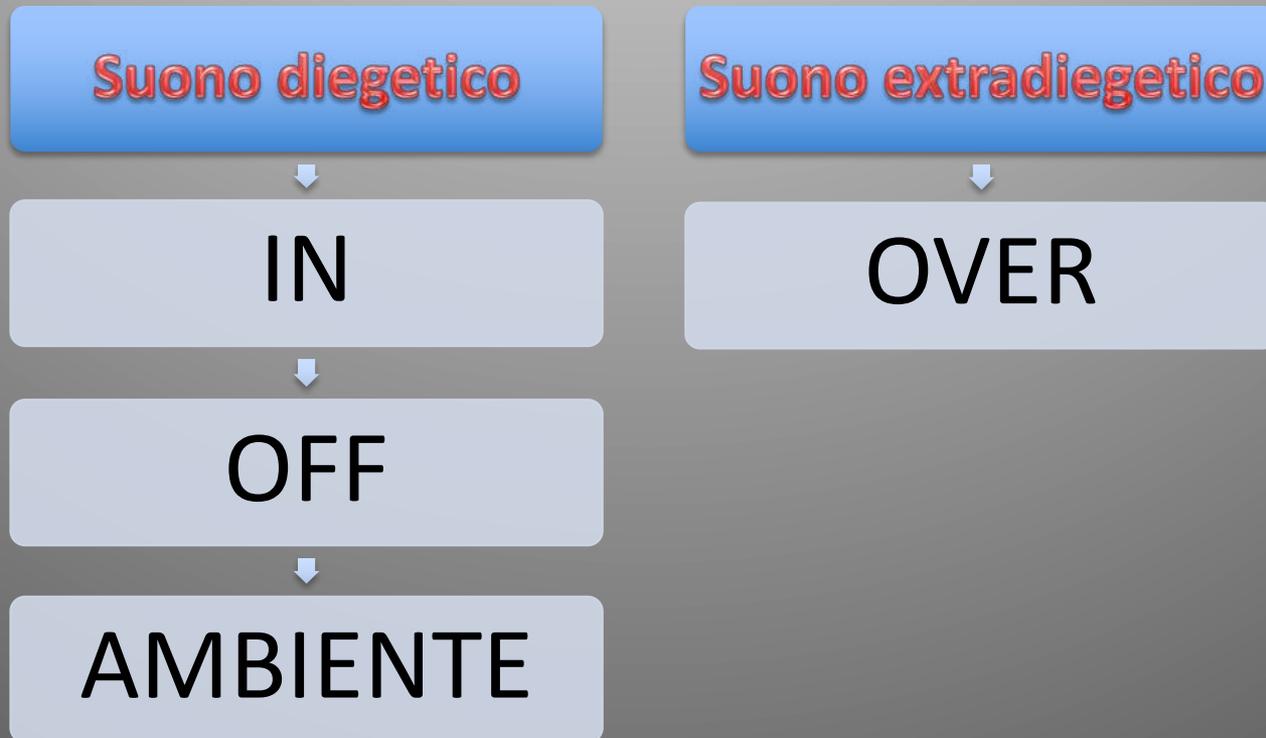
Autumn leaves, Saman Hosseinpour, 2015

- <https://youtu.be/EhaKmQCzSoo>

Il suono e l'immagine

Rapporto suono e spazio

Rapporto suono e spazio

Suoni ambigui

AMBIENTE

ON THE AIR

INTERNO

Selezione e combinazione del suono ambiente

- Immaginiamo una scena ambientata in un bosco.
- Quali suoni, rumori scegliamo di far sentire allo spettatore?
- Il cinguettio degli uccellini e il rumore di un ruscelletto oppure il fischio sinistro del vento tra i rami e il verso di una civetta?
- La gamma dei suoni è vastissima ma l'impressione che avrà lo spettatore cambierà a seconda della selezione che farò.
- I suoni selezionati come li combinerò? Con quali volumi? Con che spazialità? (montaggio sonoro e missaggio)

Rapporto suono e tempo

Suono simultaneo

Suono e immagine hanno lo stesso tempo narrativo

Suono non simultaneo

Suono al passato ma immagini al presente

Suono al presente ma immagini al passato

Rapporto suono e tempo

**Ponte sonoro /
Sound bridge**

Anticipazioni sonore in cui parole o musiche o rumori della scena successiva iniziano a sentirsi prima delle immagini

= J cut

Sonoro in cui parole o musiche o rumori della scena precedente continuano a sentirsi nella scena successiva

= L cut

Rapporto suono e tempo

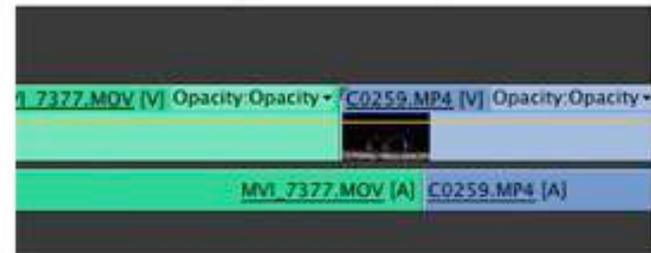
J-cut

Audience hears the audio of the next clip before we see the video.

L-cut

Audio of the first clip is still heard even if the next clip is already on screen.

- <https://youtu.be/eyH-a964kAs> SFX Secrets: The J Cut & The L Cut

Rapporto suono e punto di ascolto

**Auricularizzazione
interna**

Auricularizzazione esterna

<https://youtu.be/78vsG5AXd7Y> da *Salvate il soldato Ryan*, al minuto 4:35 circa trovi una auricularizzazione interna

Rumori

- Funzione del rumore al cinema è essenziale
- Esistono pacchetti o cliché sonori
- Rumori con precisa funzione semantica

Ascolto di una clip...

Rumori

- Funzione del rumore al cinema è essenziale
- Esistono pacchetti o cliché sonori
- Rumori con precisa funzione espressionista (vedi esempi sotto) <https://youtu.be/1bBXJCB1mMc>
 - https://youtu.be/wRm46_JUZnQ Minuscule (season 1)_Pic-nic
 - <https://youtu.be/Zh10U1WWXHI> Minuscule (season 2)_A tutta velocità
 - <https://youtu.be/41KG5UoaQOQ> Minuscule (season 1)_Dung beetle blues
 - <https://youtu.be/P61Sbaddcs4> Playtime (1967) di Jacques Tati

Musica

2 modi in cui la musica si rapporta alle immagini:

1_ Partecipazione

2_ Distanza

Figure più utilizzate:

- Leitmotiv (es: *Lo squalo* di Steven Spielberg)
- Avvio improvviso
- Interruzione improvvisa

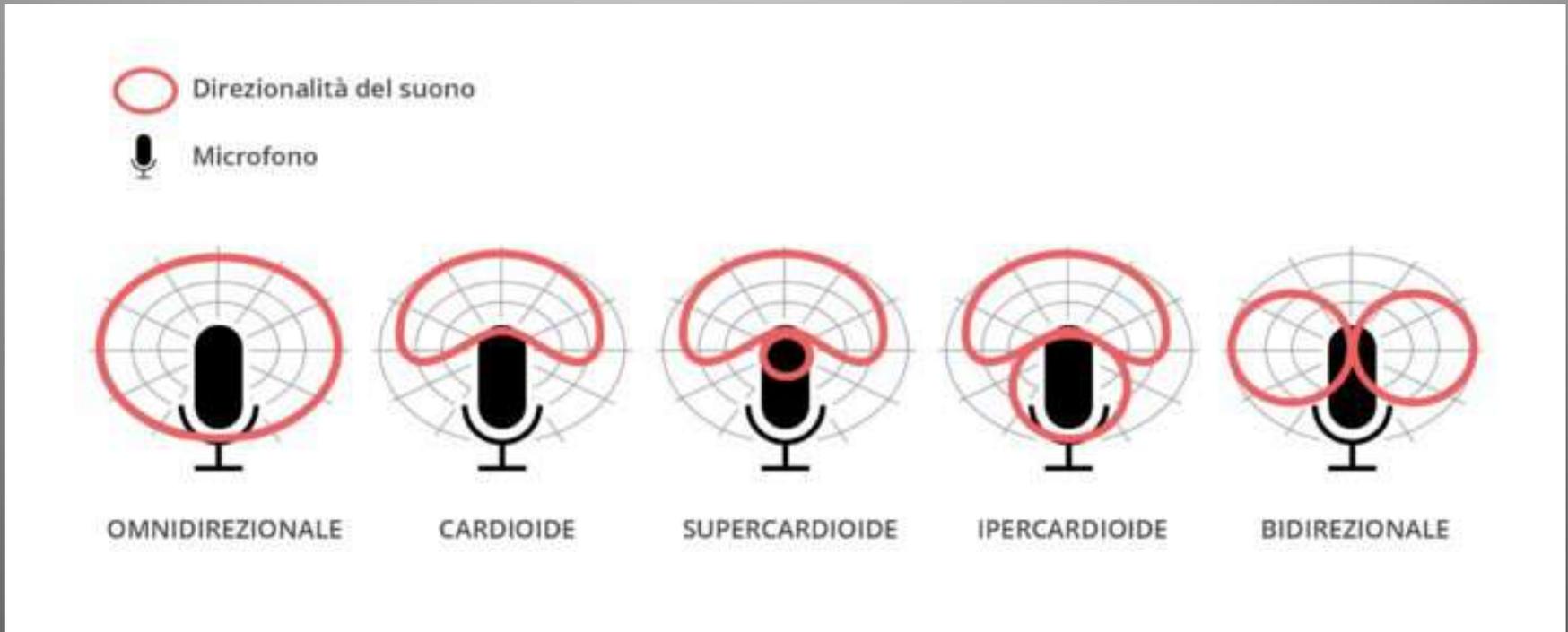
Esempi

- WALL.E, Andrew Stanton, 2008
https://youtu.be/UlnRzUhe_WE
- Lights Out, David F. Sandberg, 2013
<https://vimeo.com/82920243>

Microfoni e direzionalità del suono

Oltre che per la tecnologia di base, i microfoni si possono classificare anche in base alla direzionalità del suono.

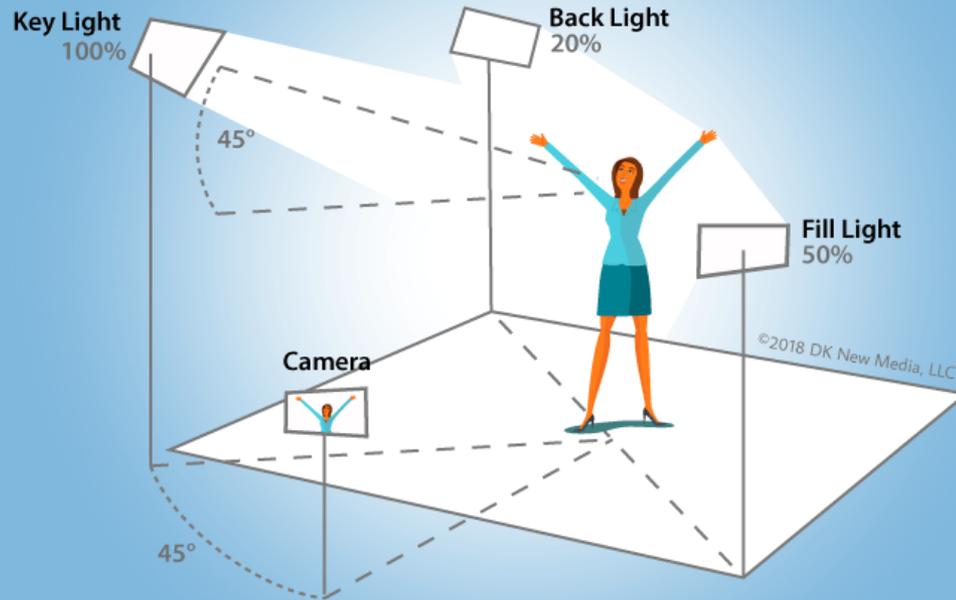
- # Visione in rete delle proposte in commercio

- https://www.amazon.it/s?k=microfono+cardioide&mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss_2
- https://www.amazon.it/s?k=rode+vlogger+kit&mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crd=1OEEUPZH8YDRB&sprefix=rode+vlogger%2Caps%2C185&ref=nb_sb_ss_ts-doa-p_1_12

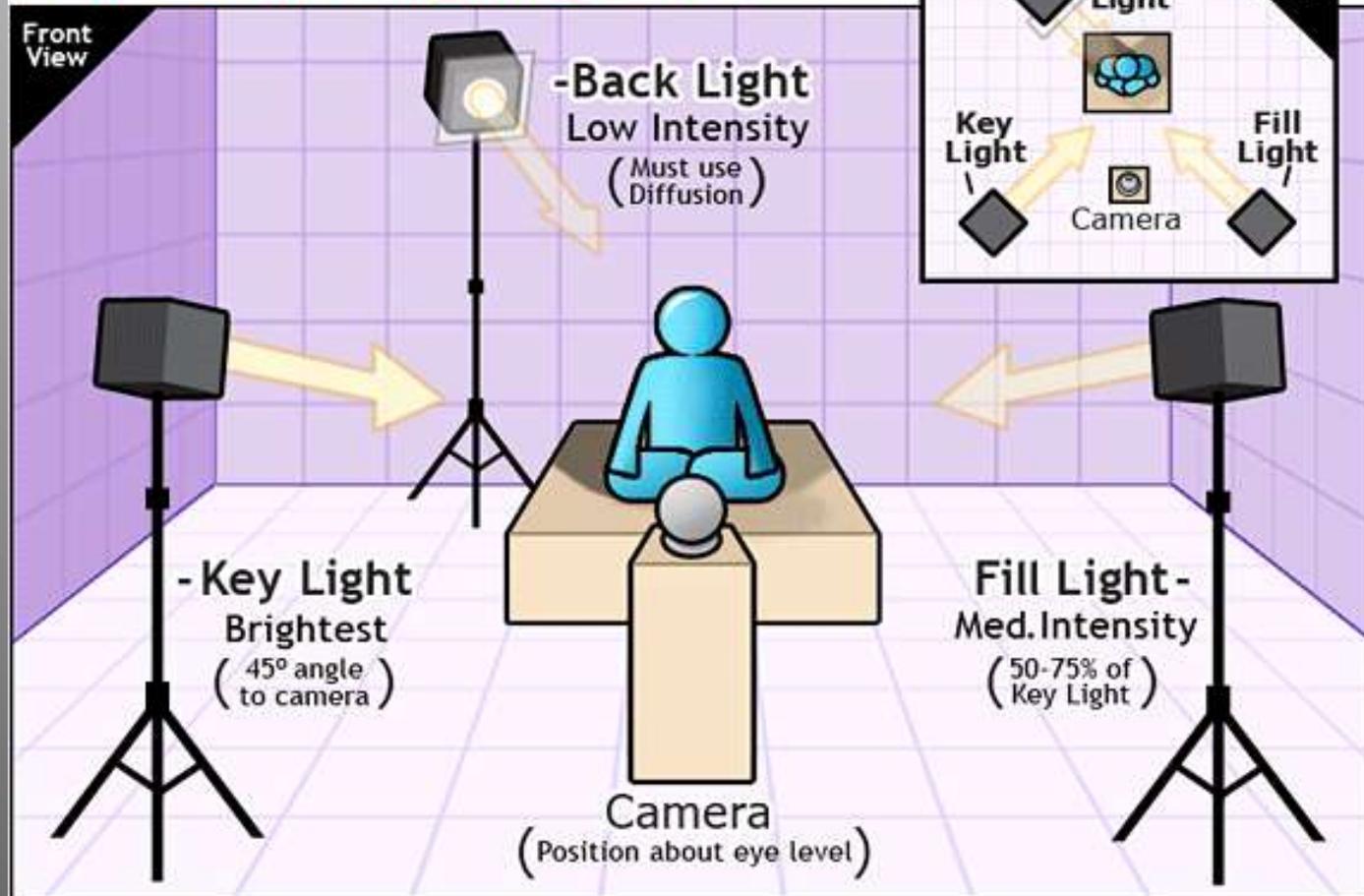

Illuminare il nostro set

THREE-POINT LIGHTING

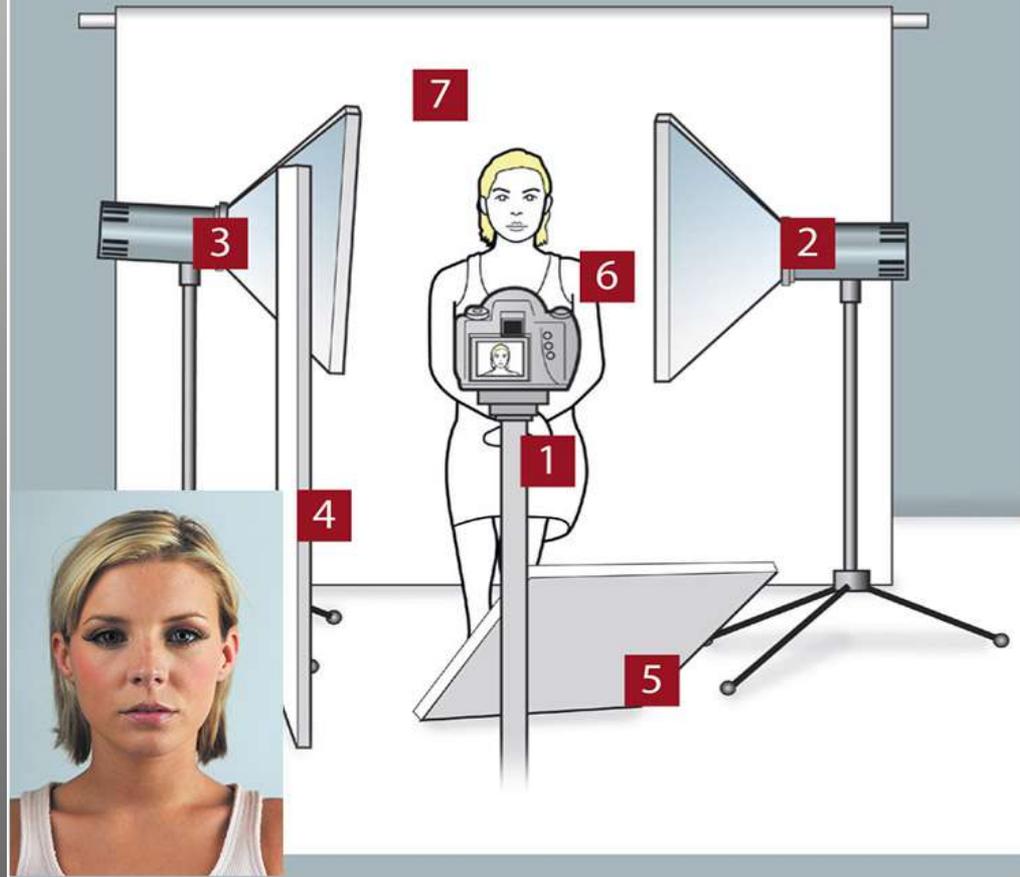

Basic 3 Point Lighting Setup

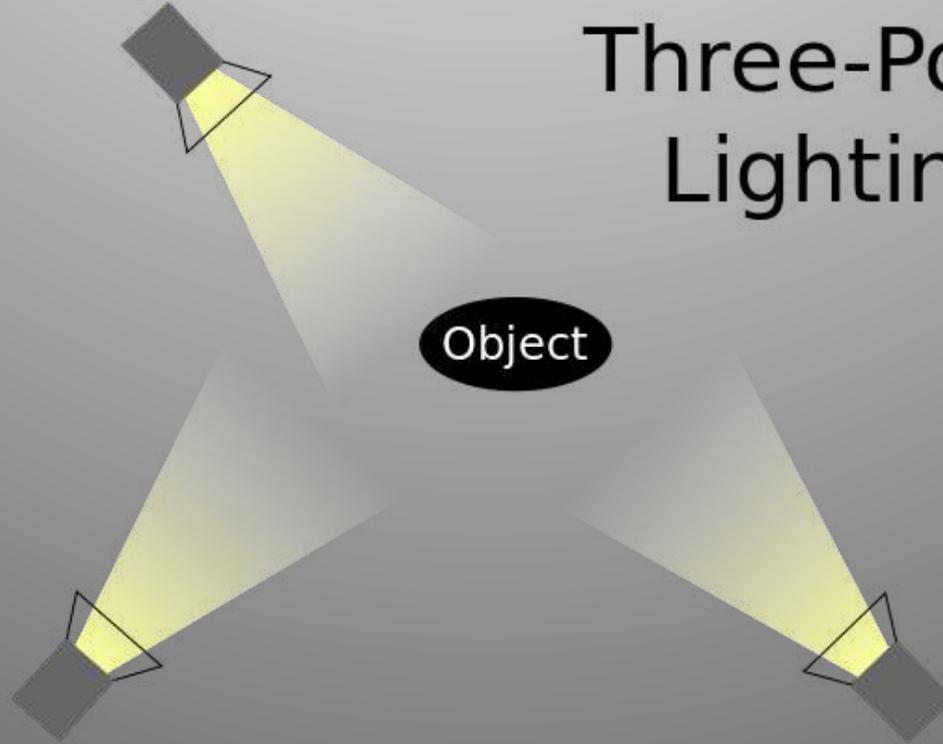
- 1 CAMERA ON TRIPOD
- 2 FIRST LIGHT
- 3 SECOND LIGHT
- 4 POLY BOARD/REFLECTOR

- 5 SECOND REFLECTOR
- 6 SUBJECT
- 7 BACKDROP

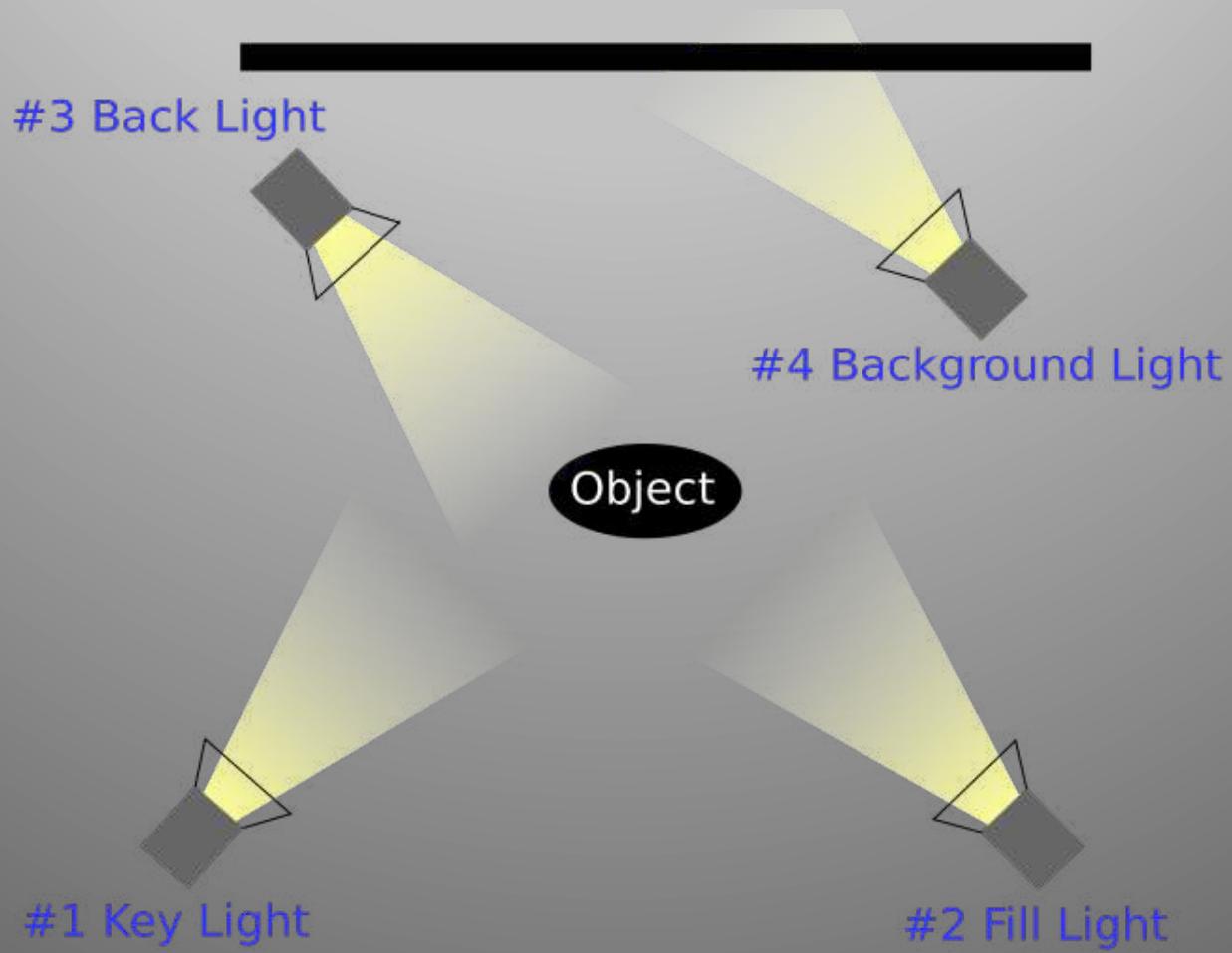
Standard Three-Point Lighting

#3 Back Light

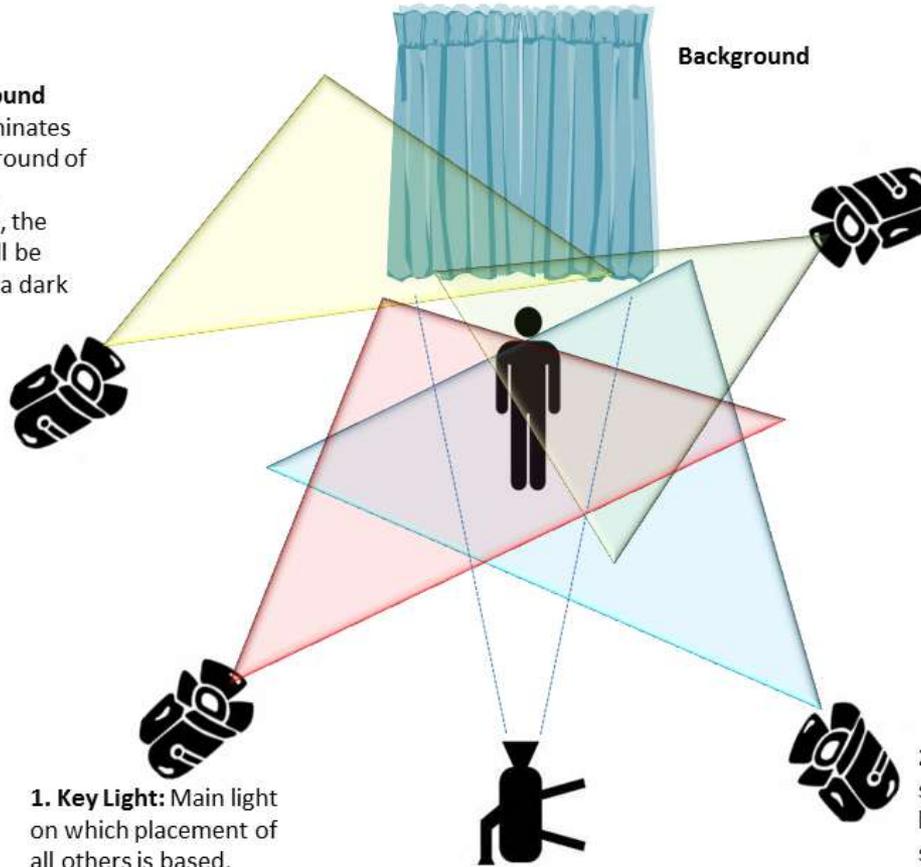
#1 Key Light

#2 Fill Light

Basic 4-Point Lighting

4. Background Light: illuminates the background of the scene. Otherwise, the subject will be well-lit on a dark set.

3. Back Light: Illuminates the back of the subject to create three-dimensions. Subject will "pop out" from background.

1. Key Light: Main light on which placement of all others is based. Usually the brightest.

2. Fill Light: Fills in shadows created by key light. Eliminates dark shadows on the subject.

3 e 4 point lighting setup

- <https://youtu.be/G6W5wbPqzPw>
- <https://youtu.be/pBt8qdO03-k>
- https://youtu.be/j_Sov3xmgwg

Solo con una luce...

- <https://youtu.be/uwaqfXSIQhQ>

riprese a piombo

- Come le illumino?
- <https://youtu.be/1CUGOhgyAj4> Fare foto dall'alto

Mi preparo a fare una
registrazione video...

Durata

Consiglio di non superare gli 8 minuti.

- Potrete eventualmente dividere la lezione o l'unità didattica in due o tre video, quindi 3 unità indipendenti di 8 circa.
- Questa durata consente di creare un formato agile leggero e funzionale alle diverse fruizioni.
- Inoltre permette di gestire in maniera più efficace eventuali criticità in fase di registrazione: pensate se si deve rifare un intero pezzo o poi doverlo montare o mettere le parti testuali.

Registro comunicativo

Trovandovi in assenza di un feedback immediato di avvenuta comprensione, è preferibile:

- Scandire i due/tre concetti fondamentali, anche ripetendoli più volte, riconducendoli a una, due massimo tre parole (questa accortezza è particolarmente necessaria per ragioni tecniche).
- Queste parole chiavi possono comparire sullo schermo.

Questioni tecniche

PREPARAZIONE DELL'INQUADRATURA

E' importante impostare bene l'ambiente nel quale si registra, quindi:

1. evitare una stanza vuota - per far risultare l'audio meno rimbombante;
2. mettere lo strumento di ripresa in orizzontale ad altezza viso;
3. posizionarsi non esattamente al centro dell'inquadratura (lasciare un po' di spazio alla propria sinistra);
4. posizionarsi in maniera tale che la parte bassa dell'inquadratura sia all'altezza dei polmoni;
5. posizionarsi in maniera tale che la parte alta dell'inquadratura abbia la misura di due dita sopra la testa;
6. farsi un **breve video di pochi secondi** e verificare che il viso sia illuminato frontalmente (eventualmente aggiungere una lampada).

Il montaggio

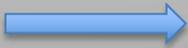
Tecnicamente

- Tecnicamente → quell'operazione che unisce la fine di un'inquadratura con l'inizio dell'inquadratura successiva.
Otteniamo quindi il passaggio dall'inquadratura A all'inquadratura B.
- Tecniche per passare da un'inquadratura alla successiva (= **RACCORDI**):
 - **STACCO** : passaggio diretto e immediato da un'inquadratura ad un'altra.
 - **DISSOLVENZA**
 - **...incrociata** : al progressivo svanire dell'inquadratura A si sovrappone il progressivo emergere dell'inquadratura B.
 - **...di apertura** : l'inquadratura A nasce progressivamente (più o meno velocemente) da un sfondo nero o neutro.
 - **...di chiusura** : l'inquadratura A si dissolve (più o meno velocemente) in uno sfondo nero o neutro.
 - **TENDINA** : la nuova inquadratura B si sovrappone all'inquadratura A entrando da uno dei 4 lati dell'immagine, oppure la nuova inquadratura si sostituisce all'inquadratura A facendola scorrere via verso uno dei lati dell'immagine.
https://youtu.be/cGgAu9gj_F0
 - **IRIS** : un foro circolare (tipo occhio di bue) si apre o si chiude intorno ad una parte dell'immagine.
<https://www.youtube.com/watch?v=lqDhAW3TDR8>

Narrativamente

- Narrativamente → il montaggio è lo strumento con cui l'ISTANZA NARRANTE costruisce il proprio racconto.
- Unire fra loro due inquadrature è molto di più di una semplice operazione tecnica, ma **significa dare vita ad un discorso**, ad un progetto narrativo cominciato con la fase di scrittura di un film.

Esempio

Condivisione schermo *Final Cut Pro*

<https://youtu.be/OAH0MoAv2CI>

Esempi:

Rai Cultura

- <https://www.raicultura.it/articoli/2020/04/Fan-Fiction-83ffa5e6-0fc2-4bc8-a91c-1616d649010f.html>

Bignomi

- https://youtu.be/PDKP_pE7-7I
- <https://youtu.be/Gqq45H0IQzU>

Ciclo di realizzazione del prodotto audiovisivo

Macro-aree

- PRE-PRODUZIONE
- PRODUZIONE
- POST-PRODUZIONE
- DISTRIBUZIONE

- RUOLI e PROFESSIONALITA' coinvolti in ognuna di queste fasi.

Dall'idea alla sceneggiatura

- Idea creativa
- Soggetto
- Trattamento
- Scaletta
- Sceneggiatura
- Sceneggiatura tecnica

Atonement - screenplay, 2007

INT. KITCHEN. DAY

BRIONY glances into the empty dining room and passes through the scullery into the huge old kitchen, where GRACE TURNER, the housekeeper, sits at one end of the kitchen table polishing the silver, while BETTY, the cook, is supervising two or three KITCHEN-MAIDS, who are peeling mounds of potatoes, scouring oven-trays, etc.

BRIONY

I've finished my play!

GRACE

Well done, dear.

BRIONY

Have you seen Mummy?

GRACE

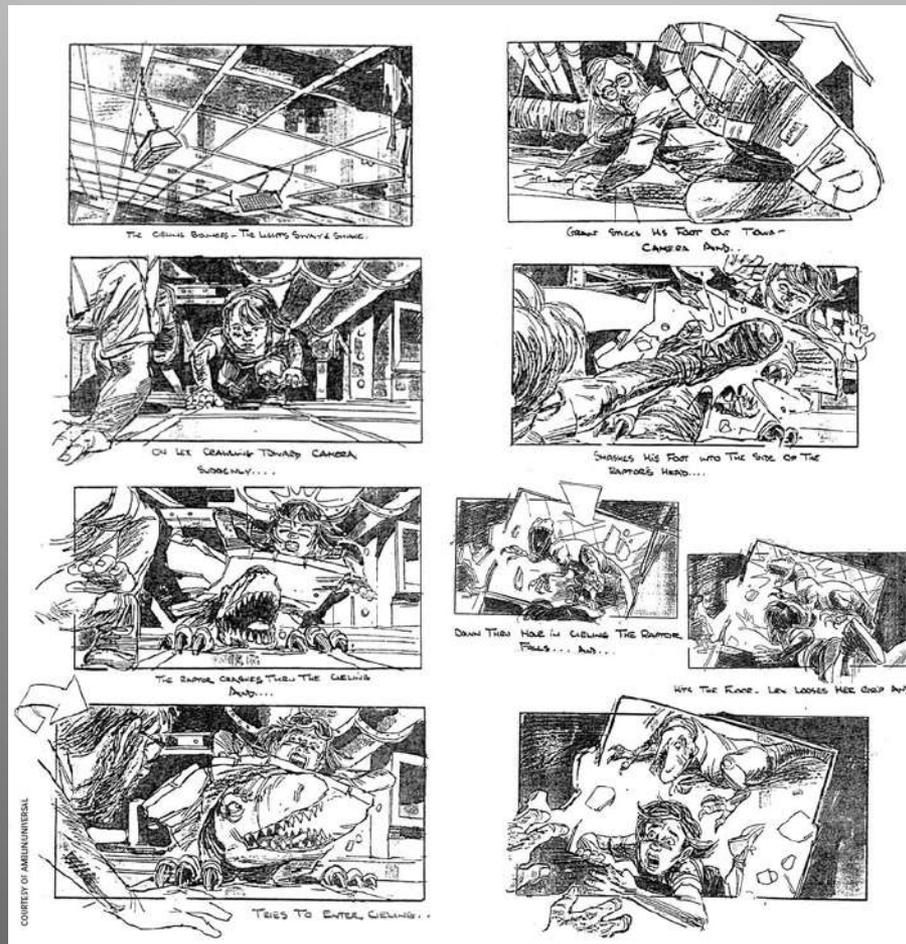
I expect she'll be in the drawing room.

BETTY

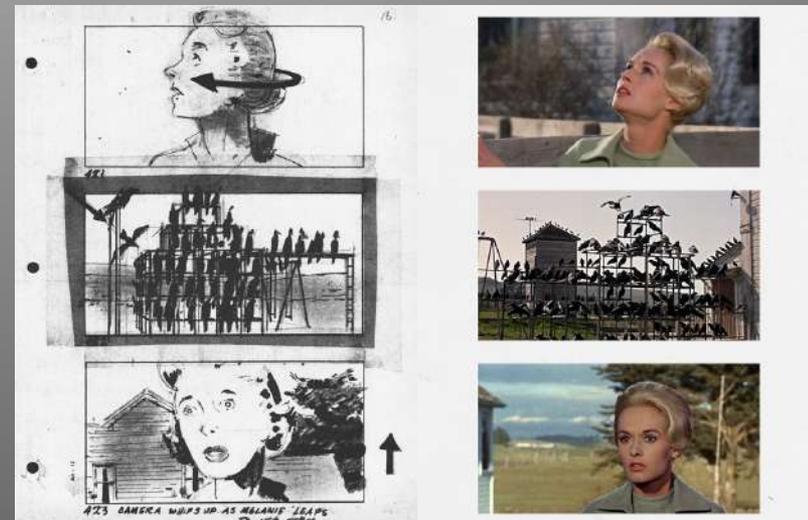
I hope you're not going to be getting under our feet today, Miss Briony, we've got a dinner for ten to prepare.

BRIONY's already on her way out of the room, not listening.

Jurassic Park — storyboard, 1993

The birds— storyboard, 1963

Toy story, John Lasseter, 1995

<https://youtu.be/rWPnVORx3Y8>
comparazione film/storyboard

Pre-produzione

Spoglio della sceneggiatura

- Stabilire il fabbisogno di ciascuna scena:
 - attrezzature per realizzare i movimenti di macchina
 - effetti speciali da inserire in determinati punti
 - i costumi e gli oggetti da utilizzare nelle varie scene
- Pianificare gli acquisti e i noleggi del materiale necessario

GIORNO LAVORAZIONE

INTERNO

ESTERNO

DATA.....

SPOGLIO SCENEGGIATURA DEL FILM

PRODUZIONE

Pagina di Copione N.

Ambiente

Scena N.

Quadro N.

RUOLI PRIMARI	Costume N.	RUOLI SECONDARI	Costume N.	FIGURANTI	Costume N.

RIPRESA DI: GIORNO ALBA
NOTTE TRAMONTO

LOCALITA'

TEATRO DI POSA

RIASSUNTO DELLA SEQUENZA

NOTE

Milena Canonero - costumista

Pre-produzione

- Individuare le location
- Effettuare i sopralluoghi per verificarne l'agibilità si può già procedere in questa fase ad individuare i punti in cui piazzare la macchina da presa

Pre-produzione

- Lo **scenografo** inizierà a programmare i lavori per riadattare, se necessario, la location
- costruire il set (**progettista, disegnatori, attrezzisti, carpentieri, muratori, tecnici** etc.)

Dante Ferretti - scenografo

Pre-produzione

- Casting
- Prove con gli **attori** (lettura sceneggiatura, preparazione fisica e psicologica dell'attore, documentazione sul personaggio, preparazione scene particolari, es.: scena d'azione)
- Eventuali modifiche sceneggiatura

Pre-produzione

- Piano di lavorazione ovvero stabilire una rigida tabella di marcia
- Fase organizzativa complessa che deve far convergere più vincoli: sceneggiatura, attori, troupe tecnica, noleggi, location, clima
- Stabilire il budget cioè un preventivo di spesa del film in modo più dettagliato possibile, assegnando i fondi necessari ai singoli reparti

Pre-produzione

- Siglare contratti relativi alla post-produzione (es.: diritti di utilizzo di determinate musiche o assumere un compositore per musiche originali)

Danny Elfman - **compositore**

Pre-produzione (direttore fotografia)

- Esegue i sopralluoghi
- Compila un elenco di mezzi tecnici e fabbisogni
- Collabora con il regista per tracciare una linea stilistica dal punto di vista dell'immagine

Emmanuel Lubezki — direttore fotografia

Produzione

- È la fase, anche detta di lavorazione, in cui si effettuano le riprese del film
- Fase compresa tra la data di inizio riprese e la data di fine
- A volte vengono comprese le prove con **attori** o di particolari scene

Produzione (regista)

- In questa fase il **regista** gestisce e dirige tutti i comparti
- Coordina il lavoro di tutti come un direttore d'orchestra
- Diventa il responsabile artistico e tecnico dell'opera

François Truffaut - regista

- “Fellini mostra che un regista è prima di tutto un tizio che dalla mattina alla sera viene seccato da un mare di gente che gli pone domande alle quali non sa, non vuole o non può rispondere. La sua testa è piena di piccole idee divergenti, di impressioni, di sensazioni, di desideri nascenti e si pretende da lui che dia certezze, nomi precisi, cifre esatte, indicazioni di luogo e di tempo. [...]”

F. Truffaut

Set in studio

Set in studio con green-screen

Set in esterni

Produzione

PRODUZIONE:

FILM:

REGISTA:

ORGANIZZATORE:

ORDINE DEL GIORNO

Del: _____	Inizio lavorazione ore: _____ Termine ore: _____
Località: _____	Ambienti: _____

REGISTA	ORE _____	SEGRETARIA DI EDIZIONE	ORE _____	ALTRI
ORGANIZZATORE	ORE _____	FONICO	ORE _____	
AUTO REGISTA	ORE _____	TRUCCATRICE	ORE _____	
DIRETTORE PRODUZIONE	ORE _____	PARRUCCHIERA	ORE _____	
ISPETTORE PRODUZIONE	ORE _____	COSTUMISTA	ORE _____	
SEGRETARI PRODUZIONE	ORE _____	FOTOGRAFO DI SCENA	ORE _____	
DIRETTORE FOTOGRAFIA	ORE _____	MACCHINISTI/ELETRICISTI	ORE _____	
OPERATORE	ORE _____	ASSISTENTI PRODUZIONE	ORE _____	

SCENE DA GIRARE:	QUADRI: _____	NOTE SCENE/QUADRI

	ENTRATA	PRONTI	ATTORI	COSTUME	COMPARSE	ENTRATA	PRONTI	COSTUME
	ORE	ORE				ORE	ORE	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
	ENTRATA	PRONTI	GENERICI	COSTUME		ENTRATA	PRONTI	COSTUME
	ORE	ORE				ORE	ORE	
1								
2								
3								
4								
5								
6								

FABBISOGNO TECNICO _____

FABBISOGNO DI SCENA _____

VARIE _____

AUTOMEZZI/GRUPPI ELETTROGENI _____

NOTE _____

Produzione

Fonico

Microfonista

Produzione (direttore fotografia)

- Stende, con il regista, il piano giornaliero delle riprese
- Predisporre e organizza i mezzi di illuminazione per le riprese
- Dirige, controlla, supervisiona la continuità e la coerenza dell'illuminazione tra una ripresa e l'altra
- Dirige il lavoro di **operatori, elettricisti e macchinisti**

Produzione (costumista)

- Gestione del costume design con:
 - Sarti
 - Truccatori
 - Parrucchieri

Post-produzione

- Ultima fase di produzione
- Il film passa nelle mani del montatore (**editor**) e del suo assistente (**assistant editor**)
- Laboratori di sviluppo e stampa
- Continuano a seguire il film anche regista, direttore di produzione e direttore della fotografia
- Produttore e ufficio stampa impostano la campagna pubblicitaria.

Post-produzione

- Montaggio
- Effetti speciali visivi
- Correzione del colore
- Registrazione musiche
- Sincronizzazione musiche
- Effetti sonori
- Doppiaggio (ove necessario)
- Missaggio delle varie tracce audio

Thelma Shoonmaker - montatrice

Post-produzione (direttore fotografia)

- Supervisiona la color correction in fase di montaggio
- Supervisiona la correzione delle luci in fase di montaggio

Post-produzione - doppiaggio

Produttore

- Responsabile degli aspetti industriali e commerciali dell'opera cinematografica
- Organizza, cerca e investe capitali, finanzia l'opera
- Armonizzare con il piano dei costi le esigenze artistico-tecniche del regista
- Detiene i diritti di sfruttamento commerciale dell'opera

Produttore esecutivo

- Figura nell'industria cinematografica che si occupa della “contabilità” del progetto

Distribuzione

- Fase di diffusione del prodotto (il prodotto entra nel mercato)
- Fase di commercializzazione
- Scelta la data di uscita, diffusione dei trailer
- Distribuzione internazionale
- Festival di cinema internazionali

- Casa distributrice: compagnia o società controllata dal produttore oppure società indipendente

