

SNCI FILM srl

V. R. Bardazzi, 17 - Firenze

Tel. Fax: 055480993

info@snci.it

www.scuoladicinema indipendente.com

FILMMAKING

PROGRAMMA

MODULO 1: La grammatica delle riprese

ELEMENTI DI GRAMMATICA FILMICA

I campi e i piani. Riprese statiche. Campo e controcampo. La regola dello scavalcamiento di campo. Posizioni della macchina da presa. Angolazioni della macchina da presa. Le riprese in movimento. Le correzioni di macchina. La distanza cinematografica: gli obiettivi, regola dei terzi. tipi di inquadratura, inclinazioni del quadro. La panoramica. Oggettive, soggettive, pseudosoggettive, denominazioni che non considerano la distanza cinematografica, tecniche di spostamento dell'attenzione, posizione del soggetto, movimenti del soggetto, costumi, movimenti della M.d.P. Il fuoco, contrasto e illuminazione, contrasto dei colori, contrasto sonoro, effetti prospettici..

Il carrello, la gru e il dolly. La steadycam. I droni. Il gimbal. Il camera car. La squadra macchinisti e la loro attrezzatura. **Esercitazioni pratiche con la M.d. P. durante tutte le argomentazioni trattate.**

MONTAGGIO A PRIORI IN RIPRESA

Gli attacchi: attacco sull'asse, attacco per angolazioni contigue, controcampo e scavalcamiento di campo, angolazioni soggettive e pseudosoggettive, angolazioni simmetriche, tecniche per il corretto scavalcamiento di campo, attacco sul movimento, montaggio nascosto. l'impallamento, l'insert, i salti di montaggio, il montaggio discontinuo, variazioni di ritmo, stacchi su cambio di location, analogie e contrasti di forma, di contenuto, le dissolvenze, il fermo immagine. **Il sonoro:** la musica, rumori ed effetti sonori. La presa diretta e il doppiaggio: la colonna guida, i dialoghi e la loro funzione.

SET DI RIPRESE E RECITAZIONE

Allestimento del set. Messa in scena. Posizioni di macchina. Direzione degli attori attraverso esercitazione pratica assieme al corso di Recitazione cinematografica. L'attore e la psicologia attitudinale, il mestiere, la tecnica, il recitare, il professionista, l'uomo attore, la conoscenza della respirazione, l'articolazione, la postura, la vocalità, il movimento del corpo. Movimento degli attori, messa in scena.

MODULO 2: Elementi di Fotografia

LA MACCHINA DA PRESA

Tipi di macchina da presa e loro uso specifico. Anatomia della macchina da presa. Campionamento del tempo, scansione interlacciata e progressiva. L'otturatore: otturatore meccanico ed elettronico, velocità dell'otturatore e sue applicazioni. Elaborazione del segnale video. La matrice del colore. Il bilanciamento del bianco: la temperatura del colore e la sua misurazione. La risoluzione dell'immagine. La registrazione del segnale.

GLI OBIETTIVI DA RIPRESA

Anatomia dell'obiettivo. La lunghezza focale: sistema ottico dell'obiettivo, classificazione dell'obiettivo in base all'angolo di campo, sensore e focale, metodo di conversione della focale, gli aggiuntivi ottici, lo zoom, l'effetto vertigo. Il diaframma: anatomia del diaframma, apertura relativa e scala di diaframmi, la luminosità dell'obiettivo. La messa a fuoco: minima distanza, infinito, macro, back focus, stella siemens, fuoco critico, circolo di confusione, la profondità di campo e il suo calcolo, il fuoco selettivo, la trasfocatura, il follow focus.

LA PRESA DIRETTA E ALLESTIMENTO DEL SET

Tecniche di allestimento del set. Cavi e connettori. Preparazione del materiale per set in interno e in esterno. Elementi di ripresa audio: macchina da presa e microfono esterno, la presa diretta, strumenti per la presa diretta: microfono a fucile, boom kit, dead cat, giraffa, lavalier, microfoni wireless. Audio recorder.

LA FOTOGRAFIA IN MOVIMENTO "CINEMATOGRAFIA"

La classificazione delle inquadrature nell'industria cinematografica, i piani e i campi e la loro funzione specifica, angoli di campo e livelli. L'utilizzo della luce Artificiale e Naturale, i punti luce, Key, Fill, Back, Hedge, Hair,

IL REPARTO MDP

L'operatore di macchina, l'assistente operatore, l'aiuto operatore, il tecnico video assist. Pratica di ripresa con la Macchina da presa, i vari dispositivi di ripresa, il Rig camera il follow focus, il matte box, i filtri.

MODULO 3: La Post-Produzione (Editing finale)

INTRODUZIONE AL MONTAGGIO

Conoscenza e padronanza della grammatica base di film, documentari e fiction. Consapevolezza di ciò che le immagini suscitano in base alla loro organizzazione ed alla loro natura. Il montaggio empirico. Montaggio lineare e non lineare. Tipi di montaggio: montaggio cinematografico vero e proprio, montage, orchestrazione.

GRAMMATICA DELL'IMMAGINE

Analisi del montaggio: nascosto ed esibito. Metodologie di montaggio. Grammatica, sintassi e semantica del montaggio: tipi e classificazione delle inquadrature, meccanica dell'attenzione, geografia dell'immagine, continuity, tecniche della continuità visiva, attacchi di montaggio, metodi per un corretto scavalco di campo, attacchi per scavalco consentiti, uso delle transizioni e punteggiatura filmica. Gestione del tempo narrativo. Montaggio alternato e parallelo. Montaggio accelerato e metrico. Tecniche di montaggio esibito. Piano sequenza e montaggio proibito.

MONTAGGIO DIGITALE

Gerarchia dei software di montaggio e loro possibilità. Uso software di montaggio BLACKMAGIC DESIGN DA VINCI RESOLVE / ADOBE PREMIERE, impostare e organizzare un progetto, project manager, project setting, pagine del software, interfacce grafiche e workspace, strumenti di acquisizione, importazione, sincronizzazione, gestione bin, media tool, waveform monitor, vettorscopio, Timeline, sequenze, edit tools, trim tool, effetti video, transizioni, time remapping, strumenti di titolazione, encoder. Metodi di esportazione.

MONTAGGIO DELL'AUDIO

Introduzione a Fairlight. Gestione delle tracce audio in sorgente e destinazione. Il messaggio audio in timeline. Il mixer audio. Equalizzazione delle frequenze audio. Analisi dei suoni bassi, medi e acuti. Dinamica audio. Mastering.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Fase del montaggio con esercitazioni pratiche sia durante ogni lezione che durante il Project Work.

MODULO 4: La Produzione cinematografica

LA FASE PRODUTTIVA CINEMATOGRAFICA

Introduzione alla Produzione; Fattibilità dei progetti, organizzazione del lavoro, aspetti legali.

Norme di sicurezza, quadri contrattuali ed orari lavorativi.

Reparti cinematografici e loro compiti.

Spoglio della sceneggiatura.

Elementi dello spoglio: Divisione in giorni filmici, personaggi, location, fabbisogno generico, fabbisogno, costumi, trucco e parrucco, scenografie.

PDL (piano di lavorazione) - ODG (ordine del giorno)

Lista delle inquadrature, shooting list. Storyboard,

Liberatorie, permessi, comunicazione di produzione.

MODULO 5: Project Work

L'ultima parte del programma è dedicata alla simulazione di una produzione e post produzione di un elaborato o più elaborati, sottoforma di "esercitazione pratica", decisa ed organizzata dalla SNCI.

La SNCI mette a disposizione degli allievi tutte le attrezzature sia per lavorare sul set che in sala montaggio. La scelta su quali attrezzature utilizzare durante le esercitazioni e il Project Work sono a discrezione della Scuola.