

V. R. Bardazzi, 17 - Firenze

Tel. Fax: 055 480993

info@snci.it

www.scuoladicinema indipendente.com

REGIA CINEMATOGRAFICA

(Tecnico della ripresa e del montaggio di immagini per la realizzazione di programmi televisivi, documentari e riprese cinematografiche per la produzione di film)

PROGRAMMA

MODULO 1: Il procedimento cinematografico

LA FASE LETTERARIA

Come nasce una sceneggiatura: dall'idea al soggetto. Soggetto, fonti del soggetto, scaletta, trattamento, sceneggiatura, regole fondamentali della sceneggiatura.

L'adattamento cinematografico, novella cinematografica, sceneggiatura all'americana e all'italiana, sceneggiatura di ferro. Cenni storici sui primi modi di intendere una sceneggiatura: dalla sceneggiatura di ferro di Pudovkin alla "Novella Cinematografica" di Ejszenstein.

La divisione in tre atti. Differenze tra sceneggiatura per lungo e per cortometraggio. L'ambientazione della storia. Il protagonista, l'antagonista, e il conflitto. Come esternare l'interiorità. Il tempo e il narratore. Tensione principale, climax, risoluzione. Definizione dei personaggi. Sviluppo della Story. Flashback e Flashforward. Antefatti e conseguenze: la "Rimonta". Il dialogo. La verosimiglianza. Successive evoluzioni di una sceneggiatura: dal decoupage allo storyboard. Post-produzione e ruolo dello sceneggiatore in questa fase. Principali errori nella scrittura di una sceneggiatura e indicazioni su come risolverli. Cenni di storia del cinema. Analisi del film. Esercitazioni pratiche di scrittura di una sceneggiatura a partire dal soggetto. Scrittura di cortometraggi per esercitazioni pratiche per la messa in scene del corso di Regia Cinematografica.

LA TROUPE

La Produzione: direttore di produzione, produttore esecutivo, ispettore di produzione, segretaria di produzione. La Regia: aiuto regia, assistenti alla regia. segretaria d'edizione, ciak, scenografia. La Fotografia: direttore della fotografia, operatore di ripresa, macchinista, assistenti, elettricisti, attrezzisti. Il fonico, il microfonista. Il montaggio: montatore, assistenti di montaggio. Il doppiaggio: direttore di doppiaggio, assistente di doppiaggio, il dialoghista, fonico di doppiaggio, sincronizzatore.

FICTION E PRODUZIONE SERIALE TELEVISIVA

Caratterizzazione episodica, serialità televisiva, le produzioni televisive, sceneggiatura del singolo episodio, articolazione del Plot, sviluppo della serie televisiva, sceneggiatura pilota, episodi pilota.

PRODUZIONE LOW BUDGET

Il cinema indipendente. Digitale e abbattimento dei costi. Nuove forme di distribuzione a costo zero.

MODULO 2: La grammatica del film

CONCETTI DI REGIA

La soluzione registica, composizione del quadro, messa in scena, forza espansiva dell'inquadratura, posizioni della Macchina da Presa. Relatività della ripresa. Meccanica dell'attenzione.

ELEMENTI DI GRAMMATICA FILMICA

I campi e i piani. Riprese statiche. Campo e controcampo. La regola dello scavalco 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 scavalco di campo, angolazioni soggettive e pseudosoggettive, angolazioni simmetriche, tecniche per il corretto scavalco 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 3: La Fotografia

LA FOTOGRAFIA: LUCE E FORMAZIONE DELL'IMMAGINE

Dalla luce al segnale video. Immagine in bianco e nero e a colori. Teoria del colore, temperatura e semantica del colore. Il campionamento del colore. I sensori: CCD e CMOS. Metodologia dell'esposizione: uso del diaframma e dell'otturatore, sensibilità del sensore, circuito del gain, luce incidente e riflessa, circuito zebra. I formati di visualizzazione e registrazione: broadcast e cinematografici.

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

Set ENG ed EFP. 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"

Le regole della cinematografia classica e moderna, la costruzione dell'inquadratura, la Sezione Aurea. La classificazione dell'inquadrature nell'industria cinematografica (nella cinematografia Italiana e Americana) i piani e i campi e la loro funzione specifica, angoli di campo e livelli (nella cinematografia Italiana e Americana). L'utilizzo della luce Artificiale e Naturale, i punti luce, Key, Fill, Back, Hedge, Hair, I filtri LEE gradazioni e classificazioni.

IL REPARTO MDP

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

IL REPARTO MACCHINISTI

Movimentazione della macchina da Presa, la Steadycam,, il carrello Dolly il Jib l'utilizzo narrativo del movimento di macchina, gli attrezzi di Grip, L'utilizzo del legno per la preparazione dei telai, la balilla. L'assistenza al reparto elettricisti

IL REPARTO ELETTRICISTI

Le luci in video e cinematografia, HMI - Incandescenza, Led... Regole generali per l'utilizzo della corrente elettrica, distribuzione del voltaggio, i cavi i connettori, I watt volts ampere, tecnologia dei proiettori. L'utilizzo degli stativi, dei Poli delle bandiere dei Floppy, la Balilla. assistenza al reparto Fotografia

Tutte le lezioni e le esercitazioni pratiche saranno svolte con:

RED ONE MYSTERIUM (4,5K RED RAW), BLACK MAGIC URSA MINI 4K, BLACK MAGIC CAMERA (2,5K RAW), CANON 550D, JVC-HD 100, PANASONIC AG-HVX 171 .

MODULO 4: La Post-Produzione (Montaggio non lineare o 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 scavalcamento di campo, attacchi per scavalcamento 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 del software di montaggio ADOBE PREMIERE: impostare e organizzare un progetto, interfacce grafiche e workspace, strumenti di acquisizione, importazione, gestione bin, project manager, media tool, waveform monitor, vettorscopio, sequenze, edit tools, trim tool, effetti video, transizioni, time remapping, strumenti di titolazione, encoder. Metodi di esportazione.

TECNICHE DI MONTAGGIO AVANZATE

Montaggio a tre punti. Montaggio avanzato. Montaggio multicamera. Fit to feel. Replace edit. Sub clipping. Match frame. Slow e fast motion. Variable Motion. Gestione delle transizioni video. Metodologia di compositing e montaggio degli effetti visivi. Multicamera. Timecode. Il montaggio della pellicola in digitale e la ricostruzione della copia in pellicola.

MONTAGGIO DELL'AUDIO

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.

IL MONTAGGIO E GLI EFFETTI VISIVI

Elementi di correzione colore primaria e secondaria. Tecniche di film look. Effetti video e loro animazione. Curve di bezier. Canale alpha. Chroma key (blu e green screen). Maschere. Metodi appropriati di titolazione.

CONOSCENZE TECNICHE

Video analogico e video digitale. Il sistema binario. Conversione AD e DA. Il pixel. Teoria del colore: sintesi additiva e sottrattiva. Campionamento spaziale. Rapporto di forma. Campionamento a componenti di colore (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0, 4:1:1, 3:1:1). Quantizzazione. Campionamento del movimento. Legge di Nyquist. Scansione interlacciata e progressiva. Metodi di deinterlacciamento. I formati di visualizzazione. I formati video broadcast SD, HD e UHD. I formati video cinematografici. Il codec e la compressione del segnale video: lossy, lossless, itraframe, interframe. Struttura e creazione video per DVD, stato solido e streaming.

ESERCITAZIONI PRATICHE

Fase pratica del montaggio con esercitazioni pratiche per arrivare al montaggio definitivo dei lavori prodotti dagli allievi durante il Project Work.

MODULO 5: 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.

IL MERCATO CINEMATOGRAFICO

Piano finanziario di un progetto, studio e stesura dei budget.

Gestione economica, commerciale e finanziaria del prodotto audiovisivo, le Produzioni, le Distribuzioni.

MODULO 6: PROJECT WORK

L'ultima parte del programma è dedicata alla realizzazione di film, mediometraggio, cortometraggi, documentari, videoclip, o animazioni concordati con i docenti durante le lezioni di sceneggiatura.

Selezione del soggetto per il lavoro di fine anno. Casting. Lista delle inquadrature. Shooting list. Storyboard.

Messa a punto e stesura definitiva delle sceneggiature. Profilo dei personaggi. Lista degli attori.

Organizzazione della troupe. Spoglio della sceneggiatura. Piani di lavorazione. Ordini del giorno. Liberatorie. Permessi.

Preparazione ed imballaggio materiali per le riprese. Set di riprese.

Montaggio. Esportazione. Masterizzazione.

MODULO 7: Stage

Stage di **200 ore** in aziende del settore Audio/Video, Emittenti Televisive, Set Cinematografici.

Assicurazione stipulata dalla Regione Toscana per tutti gli allievi iscritti valida su tutto il territorio nazionale.

Le Aziende presso cui effettuare gli stages sono già in contatto con Scuola Nazionale di Cinema Indipendente e Cescot Firenze (ente accreditato per il rilascio degli attestati).

Lo Stage, utile all'inserimento lavorativo, consisterà nella messa in pratica delle materie apprese durante le ore di lezione in aula.

Esame finale

L'Esame finale per il rilascio della qualifica professionale di:

“Tecnico della ripresa e del montaggio di immagini per la realizzazione di programmi televisivi, documentari e riprese cinematografiche per la produzione di film”, verrà effettuato al termine del corso e dello Stage lavorativo.

La prova d'esame tecnico pratica, si svolgerà in due giorni ed avrà lo scopo di verificare le competenze acquisite. Durante l'esame sarà presente una commissione appositamente nominata dalla Regione Toscana.