Laboratorio: la produzione audiovisiva

Dott. Alessandro Milini; Stefano Bianchi

Gruppo A: Dott. Alessandro Milini

1. ***OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI***

Imparare a stare su un set.

In queste poche parole si racchiude il percorso del mio laboratorio. Un’analisi teorica e pratica dell’ambiente cine-televisivo con al centro la casa di produzione: i ruoli, i tempi, i materiali, le attrezzature e le terminologie per lavorare in una troupe cinematografica. Porto in dote 35 anni di esperienza all’interno della casa di produzione AlbatrosFilm della quale verranno analizzati lavori, film prodotti e programmate lezioni pratiche negli studi di Brescia o, in alternativa, in esterni con le misure previste per il distanziamento sociale.

Obiettivo del corso: Raccontare e introdurre gli studenti nel mondo cinematografico e televisivo. Le fasi di una produzione sul set: la pre-produzione, il linguaggio e i termini tecnici usati, le riprese, il montaggio con le varie fasi, la sonorizzazione, la grafica e gli effetti speciali, e la finalizzazione per il web e i social network.

PROGRAMMA DEL CORSO

Il corso sarà diviso in due parti: 10/ 12 ore circa dedicate alle lezioni teoriche in aula o da remoto, con proiezioni di filmati commerciali e documentari.

Le restanti ore dedicate a lezioni pratiche e alla descrizione delle attrezzature e dei materiali cinematografici messi a disposizione dalla casa di produzione.

BIBLIOGRAFIA

Verrà comunicata durante il laboratorio.

DIDATTICA DEL CORSO

Dopo una prima fase teorica svolta in aula, le lezioni si sposteranno in esterni o presso la casa di produzione AlbatrosFilm di Brescia così da continuare in modo pratico le lezioni negli studi e nelle sale di editing. Durante queste lezioni ci saranno approfondimenti e utilizzi pratici dei materiali cinematografici (macchine da presa, luci, macchinari per il movimento delle camere, ecc).

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Viene valutata la partecipazione attiva e costruttiva a tutte le attività proposte nel percorso didattico.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Il Dott. Alessandro Milini comunicherà l’orario ricevimento studenti all’inizio del laboratorio.

Gruppo B: Dott. Stefano Bianchi

1. ***OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI***

L’obiettivo del corso è l’approfondimento dal punto di vista pratico delle nozioni teoriche acquisite durante i corsi introduttivi del primo anno di corso DAMS, mirando ad implementare quelle pratiche già possedute al momento dell’iscrizione.

La prima parte del corso (MODULO A) di circa dodici ore, sarà dedicata alla messa a fuoco, stesura, e pre produzione (intesa come analisi, scomposizione in scaletta, e creazione di un breve piano di produzione) di un’idea; le successive dodici ore (MODULO B) saranno dedicate alle riprese; le sei rimanenti (MODULO C) vedranno gli allievi impegnati nel montaggio del filmato, di fronte a un unico computer, dove questi, in base ai compiti assegnatisi, contribuiranno con il loro apporto alla riuscita del montaggio. Qualora, per motivi tecnici o legati a condizioni esterne, non fosse possibile chiudere il montaggio nelle sei ore del MODULO C, il designato montatore (scelto in base alle preferenze/attitudini individuali e/o su autocandidatura) si impegnerà a completare l'editing in proprio, riferendosi al docente in una o più fasi di verifiche intermedie.

Risultati di apprendimento attesi.

Al termine dell’insegnamento lo studente vedrà affinata la propria capacità di individuare la corretta strategia operativa per lo sviluppo di un concetto, raffinando la gestione della messa in scena dello stesso, previa analisi delle problematiche connesse al passaggio da un’idea/concetto ad un soggetto (con l’invito alla risoluzione di queste problematiche in fase di pre produzione per valutarne prima e garantirne poi la realisticità in rapporto ai mezzi e ai tempi a disposizione). Applicandosi a fondo in tutte le fasi di questo percorso, lo studente svilupperà una maggiore consapevolezza circa le possibili e differenti scelte interpretative e stilistiche opzionabili. Mediante la successiva messa in scena guidata, sotto la supervisione del docente, ed il montaggio del prodotto ottenuto, lo studente affinerà le proprie capacità ottenendo un riscontro immediato del lavoro svolto durante il laboratorio, a verifica del divario tra immaginazione e pratica. La raggiunta consapevolezza di questo divario rappresenterà un momento di crescita nel percorso accademico dello studente, ed un importante riferimento per future esperienze individuali. Il docente non mancherà di intervenire là dove lo riterrà necessario in funzione dell'esperienza offerta illuminando o gestendo personalmente alcuni aspetti della messa in scena, per mostrare con inserti pratici di propria mano possibili alternative alle proposte degli studenti, sempre nell'ottica di ampliare la visione degli allievi attraverso scelte motivate e operate concretamente in base al proprio gusto personale.

PROGRAMMA DEL CORSO

Tre brevi moduli, i primi due di dodici ore, il terzo di sei, della forma MODULO A + B + C = 30 ore.

MODULO A, 12 ore: ricerca e stesura di una breve idea (commercial, fashion film o short film);

MODULO B, 12 ore: riprese, in interni o in esterni.

MODULO C, 6 ore: montaggio e color correction.

BIBLIOGRAFIA

Nessun testo obbligatorio, ma vivamente consigliata la lettura di diversi manuali in materia editi dalla Dino Audino Editore.

Altri riferimenti in lingua inglese:

Set lighting Technicians Handbook by Harry Box, Publisher: Focal Press, Release Date: May 2013, ISBN: 9780240810751

The American Cinematographer Manual, 10th edition, Edited by Michael Goi, ASC

Magazines: Caldamente consigliato l'abbonamento a: The American Cinematographers (https://ascmag.com/).

Di utilità generale: Slegato da qualsiasi concetto strettamente audiovisivo, ma utile all’apertura di un sistema di ragionamento più ampio e dalle sicure ricadute creative: Jorge Luis Borges, L'Aleph (in qualsiasi edizione).

.***DIDATTICA DEL CORSO***

Dopo la presentazione del corso presso la sede dell'Università, le lezioni dei MODULI A e C si terranno presso una o più location scelte in funzione del soggetto, oppure/e nella sala di posa dello studio FEBO FILMS s.r.l., sito in via Sant'Angela Merici 49, 25123 Brescia. In caso la didattica organizzi set non in sede universitaria, sarà quindi previsto un momento di shooting in altra sede per un progetto pratico mirato di audiovisivo.

Il MODULO B si svilupperà presso la stessa FEBO FILMS s.r.l. o in location/s da definirsi.

Relativamente al MODULO C, il software di editing e color correction utilizzato sarà Davinci Resolve, reperibile attraverso download gratuito nella versione light pienamente impegabile anche in progetti professionali

(<https://www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve>).

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Trattandosi di un corso pratico, la verifica delle competenze acquisite avverrà in corso d’opera mediante uno stretto contatto con gli studenti coinvolti dal punto di vista pratico e in prima persona nell’esercitazione: si valuterà la partecipazione e il contributo dato, a livello creativo, interpretativo, e tecnico, sia nel singolo momento che nella continuità del workshop (anche come continuità nel contributo e coerenza intenzionale nel portare a termine il lavoro iniziato). Costituirà motivo di merito la capacità di collaborare con il team e la disponibilità sia nel proporre le proprie idee e che nel metterle in discussione, al fine della buona riuscita del workshop. Gli studenti saranno invitati a mantenere contatti tecnici con il docente anche al di là del corso stesso, in quanto le capacità relazionali sono parte integrante (anzi fondamentale) di qualsiasi mestiere.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Lo studente dovrà possedere conoscenze di base in relazione ai concetti della comunicazione audiovisiva (pre produzione, produzione - riprese ed illuminazione base - e post produzione), nonché consapevolezza dei generi del prodotto audiovisivo.

Sono consigliati come propedeutici i corsi introduttivi del primo anno di corso DAMS.