Laboratorio di produzione e postproduzione audiovisiva (corsi introduttivi)

Dott. Camilla Cortelazzo; Fabio Piozzi

Laboratorio di produzione e postproduzione audiovisiva (corso di approfondimento)

Dott. Stefano Bianchi

Laboratorio di produzione e postproduzione audiovisiva (corsi introduttivi)

Dott. Camilla Cortelazzo; Fabio Piozzi

OBIETTIVO DEL CORSO E RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI

* Il corso si propone di fornire allo studente le nozioni base di produzione audiovisiva, con l’obiettivo di renderlo capace di gestire tutte le tappe operative della creazione di un piccolo prodotto personale. L’insegnamento è proposto in due modalità, una dedicata agli studenti iscritti al profilo Dams per i media, e l’altra agli studenti iscritti ai profili Dams per l’arte e Dams per lo spettacolo.
* Il primo percorso, dedicato agli studenti iscritti al profilo Dams per i media, è volto all’apprendimento della grammatica video di base, si alternerà tra una parte teorica legata alla terminologia tecnica e una sostanziale parte operativa dove i ragazzi proveranno sul campo cosa vuole dire gestire un set base, portando a casa un prodotto finito in ogni sua parte.
* Il secondo percorso, dedicato agli studenti iscritti ai profili Dams per l’arte e Dams per lo spettacolo, unisce in un unico modulo le due capacità con un’attenzione agli studenti meno avvezzi allo strumento video. Saranno predisposte ore per un approfondimento base con un percorso che verte sull’“abc” dell’audiovisivo.

PROGRAMMA DEL CORSO

* **I MODULO dedicato agli studenti iscritti al profilo Dams per i media (affidato al dott. Piozzi):** Il corso avrà una prima parte prevalentemente teorica sulla conoscenza del mezzo e della grammatica video, per poi approcciarsi all’attrezzatura con prove sul campo volte alla realizzazione di alcuni set e relative riprese, con gli studenti divisi in gruppi. Saranno previsti momenti di esercitazione in classe.
* **II MODULO dedicato agli studenti iscritti ai profili Dams per l’arte e Dams per lo spettacolo (affidato alla dott.ssa Cortelazzo):** Il corso punta alla capacità pratica di riconoscere e ricreare un audiovisivo base. Sarà previsto un momento dedicato alla ripresa con strumenti video base. Saranno previsti momenti di esercitazione in classe e in momenti di confronto con media agency sul territorio, con un focus attento al reportage audiovisivo di base, la realizzazione di un servizio video, la partecipazione attiva a momenti di redazione.

BIBLIOGRAFIA

* Vincenzo Buccheri, *Il film – Dalla sceneggiatura alla distribuzione,* Carocci, 2003. [Acquista da V&P](https://librerie.unicatt.it/scheda-libro/vincenzo-buccheri/il-film-dalla-sceneggiatura-alla-distribuzione-9788843024629-209476.html)
* Daniel Arijon***,*** *L’ABC della regia – Grammatica del linguaggio cinematografico*, Dino Audino Editore, 2005.

Sono consigliati (ma non obbligatori), per chi volesse approfondire l’argomento i seguenti testi:

- La guida definitiva di DaVinci Resolve 16 - PDF gratuito scaricabile direttamente dal sito Blackmagic

- Manuale del montaggio. Tecnica dell'editing nella comunicazione cinematografica e audiovisiva - Cassani, Centola

- La grammatica del montaggio. Il manuale che spiega quando e perché tagliare - Bowen Thompson

DIDATTICA DEL CORSO

All’inizio dell’anno saranno suddivisi per moduli gli studenti in basi ai diversi curricula, in un momento di accompagnamento organizzato dai Tutor della facoltà.

MODULO I

Il corso prevede lezioni introduttive e teoriche e lezioni pratiche in presenza o, in alternativa, lezioni a distanza e pratica dei singoli studenti con i propri mezzi a disposizione, a partire dallo smartphone.

MODULO II

Le lezioni saranno divise in due momenti. La fase di introduzione all’audiovisivo con un avvicinamento alla teoria di base e alla gestione del set. Gestione del set di ripresa sarà poi richiesta ad ogni studente per un breve periodo di esercitazione su un caso pratico reale. Saranno creati momenti di piccolo gruppo per sopperire alla creazione di prodotti audiovisivi, che saranno oggetto di valutazione del percorso accademico**.**

METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

Come prova finale del corso gli studenti dovranno realizzare e montare in gruppi delle interviste basate sugli insegnamenti acquisiti durante il percorso formativo, lavori che verranno poi discussi insieme e concorreranno alla valutazione individuale finale. Tale valutazione sarà espressa in trentesimi e terrà conto dell’attitudine e dell’interesse dello studente (50%) e dell’apporto costruttivo dimostrato durante la realizzazione pratica del lavoro video (50%).

Gli alunni che saranno impossibilitati a seguire il corso o produrranno un lavoro non classificabile, avranno la possibilità di un colloquio sui testi (compresi i consigliati) indicati in bibliografia.

AVVERTENZE E PREREQUISITI

Essendo il primo laboratorio incontrato nel percorso accademico e rivolto agli studenti del primo anno non sono necessari requisiti di base, anche se è consigliato lo svolgimento di pratiche preparatorie alla realizzazione di riprese tramite eventuali apparecchiature in possesso dello studente, dalla reflex allo smartphone, facendo prove di riprese e inquadrature.

Orario e luogo di ricevimento degli studenti

Ricevimento su appuntamento, con disponibilità in presenza in Facoltà oppure con incontri a distanza, da concordarsi con i docenti di riferimento.

Laboratorio di produzione e postproduzione audiovisiva (corso di approfondimento)

Dott. Stefano Bianchi

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 semestre di corso DAMS.

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.

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 preproduzione 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. 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 auto-candidatura) si impegnerà a completare l'editing in proprio, riferendosi al docente in una o più fasi di verifiche intermedie, consegnando bozze e audiovisivo finito prima della registrazione finale della votazione.

(<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 lavoro pratico (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 progetto. 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 (preproduzione, produzione - riprese ed illuminazione base - e post-produzione), nonché consapevolezza dei generi del prodotto audiovisivo.

Il corso è facoltativo. È prerequisito necessario un risultato positivo e una partecipazione attiva ai corsi omologhi introduttivi del primo semestre di corso DAMS.