

VIDEOMAKER
Programma corso 500+100 ore

ROMA

50 ore

OPERATORE DI RIPRESA

di Alessandro Visciano

METODICHE E OBIETTIVI

introduzione del corso sulle metodiche e obiettivi che il corso si propone di raggiungere, essenza e struttura della comunicazione audiovisiva, per la comunicazione audiovisiva e soprattutto nella comunicazione di massa le tecniche hanno preso spunto da altre arti e discipline come la pittura e la matematica, vedremo quindi come un matematico del 1200, il fibonacci, e un pittore quale il caravaggio possano aver influenzato il linguaggio audiovisivo della comunicazione di massa

LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO

breve storia del linguaggio cinematografico, essendo questa un'arte molto recente è stato necessario scrivere la "grammatica" del linguaggio da utilizzare nel racconto cinematografico. analizzeremo l'evoluzione cinematografica osservando come nel corso dello scorso secolo le tecniche di ripresa e montaggio abbiamo creato le basi per la grammatica della narrazione cinematografica

LA NUOVA FIGURA DEL FILMMAKER

in questa lezione, una volta presa coscienza dei ruoli e mansioni di una troupe "classica", l'attenzione verrà rivolta alla nuova figura del filmmaker. nel corso degli anni l'evoluzione tecnologica ha permesso di alleggerire il carico del materiale tecnico creando una rivoluzione nelle figure professionali, i ruoli ricoperti dagli attuali filmmaker erano inimmaginabili 20 anni fa egli deve essere: regista, direttore della fotografia, operatore alla macchina, tecnico del suono e montatore, il tutto in una unica persona, questo comporta una conoscenza ad ampio spettro del lavoro del comunicatore di massa, nel corso di questa lezione è prevista la distribuzione del materiale tecnico necessario ad acquisire confidenza con lo stesso

LE OTTICHE

introduzione alla luce e alle sue caratteristiche, analisi delle caratteristiche tecniche delle ottiche e successivo studio della scelta di queste per l'utilizzo narrativo

ESERCITAZIONE PRATICA

esercitazione pratica: analisi e visione in studio delle ottiche in maniera comparativa, comprese ottiche fisse e zoom, scopo della esercitazione è quello di dimostrare come la parte interpretativa possa essere influenzata dalla scelta dell'ottica

ESERCITAZIONE IN ESTERNO 1

la classe verrà divisa in piccoli gruppi, gli studenti dovranno inventare una storia con almeno 2 attori per creare un "corto" di massimo 10 inquadrature, scopo dell'esercitazione è l'utilizzo del campo e controcampo compreso un scavalco di campo corretto

UTILIZZO DEL GIMBAL

essendo questo un mezzo tecnico di recente realizzazione la lezione verterà sulla descrizione delle sue caratteristiche e potenzialità anche attraverso la visione di alcuni filmati, alla fine della lezione teorica è prevista la realizzazione di una sequenza mediante gimbal

ESERCITAZIONE IN STUDIO

creazione di un piccolo set per provare la multipresa, gli studenti dovranno scegliere la posizione delle camere per ottenere la migliore copertura dell'evento

ESERCITAZIONE IN ESTERNO 2

si formeranno delle piccole troupe che in breve tempo dovranno realizzare un servizio di "news", gli studenti dovranno realizzarlo anche con il montaggio in macchina

ESERCITAZIONE FINALE

le lezioni sono dedicate alle esercitazioni pratiche con vari tipi di camere con la visione immediata del materiale e si svolgeranno in esterno, panoramiche, cambi di fuoco utilizzo della camera a spalla e altri approcci di ripresa

TEST FINALE

questa lezione avrà come obiettivo principale quello di riassumere i diversi aspetti affrontati in questo corso, attraverso la compilazione di un test a risposta multipla verrà valutato il grado di apprendimento dello studente. inoltre si discuterà delle problematiche di realizzazione del saggio di fine anno

80 ore

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

di Davide Manca

IL SENSORE DIGITALE

passaggio dalla pellicola al sensore digitale, introduzione teorica alla camera digitale, com'è fatta, da cosa è formata, come fa a catturare la luce. confronto tra pellicola (sensibilità e temperatura colore) e digitale, esercitazione pratica di assemblaggio e primo funzionamento della camera digitale, esercitazione pratica seguire un soggetto e tenerlo a fuoco, operatore e assistente operatore

LA TEMPERATURA COLORE

introduzione al calcolo del bianco perfetto. cos'è la temperatura colore e qual'è lo strumento per individuarlo; i diversi tipi di corpi illuminanti e la loro temperatura colore; le gelatine di conversione. spiegazione e visione della mazzetta delle gelatine, esercitazione pratica selezione del bianco e calcolo dello stesso dalla macchina da presa digitale, esercitazione pratica, conversione di un proiettore a tungsteno a 3.200k alla luce solare di 5.600k tramite gelatina full blu

L'OBIETTIVO

i diversi tipi di obiettivi, a focale fissa a focale variabile, i diversi tipi di attacchi per le macchine da presa digitali, le ghiera: il diaframma; la messa a fuoco; la lunghezza focale (specifico zoom), distinzione tra teleobiettivo, obiettivo normale e obiettivo grandangolare, esercitazione pratica di messa a fuoco numero (livello 2). la misurazione della distanza del soggetto dalla camera con la camera in movimento, esercitazione pratica del cambio di diaframma durante la registrazione

LA LUCE

dall'esposimetro ai proiettori, che cos'è l'esposimetro come si usa e l'unità di misura della luce (i footcandle), le tre luci principali (chiave, diffusa e controllo), la luce diretta e la luce riflessa, esercitazione calcolo della luce e misurazione della stessa con esposimetro e poi risultato in camera, esercitazione pratica di illuminazione di un soggetto (livello 0)

L'INQUADRATURA E I CAMPI

lezione teorica sui campi e l'inquadratura, approfondimento su la prospettiva, il peso del soggetto nell'inquadratura, la divisione in 3 semiquadri, la composizione in movimento, esercitazione pratica di illuminazione del soggetto (livello 1) e composizione, esercitazione pratica sui fuochi (livello 3)

IL FORMATO DI REGISTRAZIONE

i differenti formati di registrazione e i loro supporti, dagli hardisk alle schede, dal broadcast al prosumer analisi dei diversi dispositivi e i loro prezzi sul mercato, per poter scegliere e selezionare a seconda delle esigenze il supporto giusto, esercitazione pratica di illuminazione di un totale a 2 personaggi, prima seduti e poi in piedi (illuminazione livello 2), esercitazione pratica di inquadratura, seguire 2 personaggi seduti a 2 lati diversi di una tavola, passaggio da uno all'altro in teleobiettivo

I MOVIMENTI DI CAMERA

analisi e comparazione dei vari strumenti che permettono di muovere la macchina da presa, dalla macchina a spalla al dolly al crane alla steadycam, i radio fuochi, studio dei vari modelli di radiofuochi in commercio dal prosumer al broadcast, esercitazione pratica di macchina a spalla, il passaggio dall'inquadratura su cavalletto a quella in movimento a spalla, pratica dei fuochi con la macchina in movimento (fuochi livello 4)

I PRIMI PIANI

analisi della differenza nell'illuminazione di un primo piano, il beauty, luce diffusa, luce riflessa, calcolo del "riempimento", analisi del rapporto tra direttore della fotografia e makeup artist, lezione pratica di illuminazione di un primo piano di attrice donna. (illuminazione livello 3), lezione pratica di ripresa in movimento su un primo piano con la macchina a spalla. esercizi di movimento del corpo e della respirazione

IL CONTROCAMPO

lezione sulla continuità fotografica all'interno della stessa scena, raccontare con la luce e la sua unità fotografica, la luce è funzionale al racconto non un mero strumento di abbellimento, lezione pratica di come illuminare prima il totale e poi campo e controcampo di due persone sedute allo stesso tavolo ai lati opposti, pratica di eliminazione della luce in macchina utilizzando paraluce e bandiere

LA LUCE – SITUAZIONI DA FILM 1

illuminazione di un interno giorno con vetrata, calcolo della temperatura colore, scelta dei proiettori, compensazione dell'esposizione tra dentro e fuori, utilizzo delle gelatine nd

LA LUCE – SITUAZIONI DA FILM 2

illuminazione in esterno giorno, scelta dell'orario migliore rispetto alla posizione del sole, utilizzo dei polistiroli o dei pannelli riflettenti, uso della luce in macchina, pregi e difetti

LA LUCE – SITUAZIONI DA FILM 3

illuminazione di un esterno giorno con sfondo un interno attraverso vetrata, compensazione dell'interno tramite proiettori (scelta dei proiettori), copertura dell'esterno tramite telai e panni (elenco dei diversi panni utilizzati sui set e dei telai), confronto con le problematiche nell'utilizzo dei telai

IL PIANO SEQUENZA

tra movimento di camera e cambio di ambienti nella medesima inquadratura, analisi delle location, misurazione dell'esposizione e delle temperature colore dei corpi illuminanti naturali già presenti, correzioni degli stessi e inserimento di altri proiettori, tecniche di capannamento

GLI STRUMENTI SUL SET 1 – MACCHINISTI

riepilogo dei proiettori e analisi dei supporti di questi per essere sospesi per aria (fuori campo) analisi di: barracuda, canne ad espansione, morsetti, ganci, magic arms, telai, aste boom; visione di backstage di set italiani e stranieri

GLI STRUMENTI SUL SET 2 – ELETTRICISTI

il dimmer, le console, il gruppo elettrogeno, divisione della corrente elettrica, tipo di prese e di amperaggi, prolunghe di corrente, adattatori tra diversi amperaggi, resistenza dei cavi e dispersione

IL MESTIERE DELL'ASSISTENTE OPERATORE

reparto mdp: confronto con il ruolo dell'assistente, specifico nel controllo del funzionamento del reparto, responsabilità della macchina da presa, del furgone mdp, rapporto con le mansioni del reparto dalla carica delle batterie, alla divisione e numerazione dei supporti di registrazione, gli strumenti dell'assistente operatore. prove pratiche sul campo

IL MESTIERE DEL DATA MANAGER

software utilizzati, organizzazione del lavoro, compilazione della lista attrezzatura, conteggio degli hardisk necessari al progetto, rapporto con il laboratorio di post produzione

IL MESTIERE DEL DIT

software utilizzati, organizzazione del lavoro, compilazione della lista attrezzatura, propria postazione, acquisti o noleggi del materiale, rapporto con il laboratorio di color correction e con il direttore della fotografia, esempi di misurazione dell'esposizione e temperatura colore e strumenti differenti per la misurazione delle stesse

PRODOTTO FILMICO

realizzazione di un prodotto filmico (cortometraggio o mokumentary) impostato soprattutto sull'esercizio della luce

CORREZIONE COLORE

studio su come funziona la correzione colore, come mantenere lo stesso look fotografico e colorimetrico all'interno della stessa scena, e correzione colore del prodotto filmico realizzato

50 ore

FONICO DI PRESA DIRETTA

di Andrea Sileo

- GRANDEZZE FISICHE DEL SUONO**
periodo frequenza lunghezza d'onda, ampiezza velocità di propagazione, altezza timbro riflessione rifrazione, assorbimento diffrazione risonanza, interferenza battimenti
- MATERIALE SONORO**
spiegazioni di materiale sonoro per registrazioni da registratori a microfoni
- I PROGRAMMI**
spiegazioni di programmi per la costruzione sonora
- USO DEL MATERIALE SONORO**
utilizzo del materiale sonoro attraverso i migliori programmi di editing audio
- LAVORO SUL SET**
utilizzo del materiale sonoro durante le riprese sul set
- ESPORTAZIONE**
l'esportazione del sonoro attraverso i migliori programmi di editing audio
- PROGRAMMI DI COSTRUZIONE SONORA**
utilizzo dei programmi di editing audio per la costruzione sonora, con le tracce incise dagli allievi
- ESERCITAZIONE**
ripresa sonora su esercitazioni fatta da allievi sia con microfono che con radiomicrofono
- PROVA PRATICA**
verifica pratica con valutazione su tutti gli aspetti del sonoro in presa diretta trattati durante le lezioni
- PROVA FINALE**
prova finale con realizzazione di cortometraggio con l'utilizzo del materiale sonoro attraverso i migliori programmi di editing audio

80 ore
REGIA

di Aldo Iuliano

- **LA REGIA**
il mestiere del regista cinematografico
- **L'IDENTITÀ ARTISTICA**
l'identità artistica di un regista cinematografico
- **LA PROFESSIONALITÀ TECNICA**
il regista: essere un professionista
- **L'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA MODERNA**
cos'è e cosa aspettarsi dall'industria cinematografica odierna
- **L'IDEA VISIVA E LA RICERCA CONTINUA**
trovare un'idea e continuare a ricercare nel tempo
- **ESERCITAZIONI**
esercitazioni pratiche in sala posa
- **LA GRAMMATICA DEL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO**
la grammatica del linguaggio cinematografico: inquadrature e sequenza, angolazioni di ripresa, movimenti di macchina
- **ANALISI DELLA SCENEGGIATURA**
il lavoro sullo script ed i generi cinematografici
- **ANALISI DELL'INQUADRATURA**
le riflessioni sull'immagine (formati e composizione del quadro)
- **ANALISI DELLA LUCE**
le scelte stilistiche di illuminazione
- **ANALISI DEL MONTAGGIO**
la pianificazione del tempo del racconto
- **ANALISI DEL SUONO**
l'utilizzo del suono diegetico ed extradiegetico
- **ESERCITAZIONI SU SCRIPT**
esercitazioni su script sviluppato dallo studente
- **STORYBOARDS**
le potenzialità degli storyboards nella pianificazione di produzione.

-
- LE REGOLE DELLO STORYBOARDS**
quali sono le regole dello storyboards
  - REALIZZARE UNO STORYBOARD**
come si realizza uno storyboard: metodi e regole
  - ESERCITAZIONI SU STORYBOARD**
esercitazioni storyboard su script sviluppato dagli studenti
  - IL SET**
la scelta del team di lavoro
  - IL CONFRONTO**
parlare ed organizzare il lavoro con i capireparto
  - CODICI E REGOLE**
quali sono i codici e le regole da rispettare sul set
  - L'ATTORE**
il rapporto con l'attore
  - ESERCITAZIONI SUL SET**
simulazioni girate delle scene dello script sviluppato dagli studenti
  - MONTAGGIO**
il lavoro di supervisione sul montaggio (possibilità creative di riscrittura)
  - MUSICA**
la scelta della musica, come, dove e quando utilizzarla
  - CORREZIONE COLORE**
la supervisione sulla correzione colore insieme al montatore ed il direttore della fotografia
  - MIX**
la supervisione sul mix
  - VISIONE DEL PROPRIO LAVORO**
visione totale del proprio lavoro personale
  - MODIFICHE FINALI**
l'importanza e la scelta delle modifiche finali

70 ore

MONTAGGIO VIDEO

di Alessandro Visciano

LA GRAMMATICA DEL MONTAGGIO VIDEO

il montaggio audiovisivo è considerato l'arte del "taglia" e "cuci": quella tecnica che tramite la giusta combinazione delle immagini in movimento dona senso, forma, ritmo e significato al prodotto audiovisivo, è il risultato di un'evoluzione dialettica basata sulla sperimentazione formale di alcuni registi e sulla lenta maturazione dello sguardo degli spettatori, perché esso si riferisce principalmente a colui che guarda

DALL'ACQUISIZIONE ALL'EDITING

dall'acquisizione delle immagini tramite software specifici, e diffusi per il montaggio, ai codec video sino all'editing di base, per ottenere un prodotto audiovisivo, il tutto avvalendosi delle nuove tecnologie per il montaggio video, la creazione di un progetto in avid media composer, i formati di compressione video e editing di base

CREAZIONE DI UN PROGETTO E "USER"

i progetti di avid ci permettono la condivisione e la comunicabilità con altre postazioni di montaggio, shared project, private project e private project sono la prima scelta che va fatta all'inizio della nostra lavorazione, user ci permettono di poter creare un utente con il nostro nome in modo da poter "personalizzare" la nostra interfaccia, la nostra tastiera di avid media composer

ACQUISIZIONE DEI MATERIALI

con l'avvento e il consolidamento del digitale avid ci permette di acquisire il materiale in diversi modi, dall'ama link all'import passando per lo studio e l'apprendimento dei vari codec nativi MXF

FINISH ED EXPORT

oltre al montaggio video, ci sono altri vari reparti che lavorano sul film, protocols per la parte audio per esempio, resolve per la color correction, oggi nell'era del digitale la possibilità di far comunicare i vari software è possibile grazie all'uso di files che dialogano nello stesso modo come per esempio l'aaf o xml, linguaggi che permettono di avere la stessa timeline

IL MASTER FINALE

insieme con tutti i capi reparti, vfx, audio, il montatore segue la proiezione finale del prodotto intervenendo se serve ad ulteriore modifiche

80 ore

SCENEGGIATURA

di Severino Iuliano

- **ANALISI DELLE STRUTTURE DRAMMATURGICHE IN TRE ATTI**
Studio approfondito della struttura drammaturgica divisa in tre atti
- **TEMA DEL FILM**
Analisi del prodotto cinematografico
- **DEFINIZIONE DEI PERSONAGGI**
Caratterizzazione dei personaggi di una storia
- **ARCO DI TRASFORMAZIONE DEI PERSONAGGI**
Approfondimento e trasformazione dei personaggi nell'arco narrativo
- **SENSO DEL FILM**
Cosa voglio raccontare in un film
- **ANALISI DEI GENERI CINEMATOGRAFICI**
Studio e dinamiche approfondite riguardo i vari generi cinematografici
- **IL ROMANZO DI FORMAZIONE**
Visione e commento di alcuni film che fanno riferimento a un genere specifico
- **IL SOGGETTO**
Stesura individuale di un soggetto per un film lungometraggio
- **LA SCENEGGIATURA**
Stesura individuale di una sceneggiatura per cortometraggi che saranno realizzate nei corsi successivi di Filmmaker e Biennio Cinema

30 ore

DOCUREPORTAGE

di Roberto Palma

IL DOCUMENTARIO. COS'È? LA SUA STORIA

Storia di questa tipologia di opera audiovisiva mostrando le differenze fra il documentario poetico e quello moderno per poi passare al cos'è il documentario stesso e alle varie tipologie di narrazione

VISIONE CLIP DOCUMENTARI

Sottogeneri del documentario (Documentario giornalistico, documentario naturalistico, documentario d'inchiesta, docufiction, docufilm e documentary)

COME SI CREA UN DOCUMENTARIO

Modalità di realizzazione di un'opera documentaristica studiando delle fasi fondamentali :

- La scrittura
- La produzione
- La troupe
- I tempi
- Impostazioni registiche, fotografiche e tecniche
- La post produzione

PROGETTAZIONE E SCRITTURA MINI DOCUMENTARI

Gli studenti verranno suddivisi in gruppi dove ognuno avrà un ruolo (regista, dop, fonico ecc) e una tipologia di minidocumentario da scrivere per poi girare

REALIZZAZIONE DEL MINI DOCUMENTARIO

realizzazione dei mini documentari

100 ore
S T A G E

R i p r e s e e m o n t a g g i o D o c e C o r t o

Realizzazione di un cortometraggio e di un documentario dalla scrittura, passando per la produzione, le riprese ed infine il montaggio