

VIDEOMAKER
Programma corso

NAPOLI

SCENEGGIATURA CINEMATOGRAFICA

di Alfredo Mazzara

MACRO TEMI AFFRONTATI

Ideazione storie: dalla creazione di un'idea narrativa alla sua presentazione in poche righe. La sintesi come opportunità per testare il potenziale narrativo di una trama.

Soggetto: dall'idea alla strutturazione. I tre atti, i fondamentali di sceneggiatura, il viaggio dell'eroe, archi di trasformazione e strutture alternative a quella lineare. Character plot ed action plot.

Il personaggio: psicologia, archetipi e funzionalità tematiche. Dalla costruzione alla presentazione di un character efficace.

Linguaggio audiovisivo: codici e linguaggio. Differenze tra cinema, teatro, tv, romanzo e fumetto. Dalla parola scritta all'immagine, come raccontare per immagini.

Il tema: valori in gioco e impianto tematico di una storia. Trama e resa valoriale per il personaggio.

Il dialogo: tecniche di impostazione. Diegesi e mimesi a confronto. Dal monologo al dialogo. Psicologia e tema applicati alla struttura dialogica.

Sceneggiatura: forme e contenuti a confronto. Gestire lo script con la produzione e gli altri reparti.

SCENEGGIATURA TELEVISIVA

di Cristiano Rocco

MACRO TEMI AFFRONTATI

Struttura della "Bibbia": creazione e presentazione di un progetto di lunga serialità. Pitch. Formato della serie. Arena setting. Major characters. Linee orizzontali portanti. Finale di stagione.

Sviluppo dell'idea iniziale: major di medio e lungo termine. Trattamento. Sceneggiatura. Recaps e thumbnails.

Costruzione della scena: impostazione strutturale, fuoco del conflitto base e tag word. Monitoraggio e relazione con l'impianto generale.

Il personaggio nella lunga serialità: impostazione tridimensionale del personaggio. Individuazione dei conflitti tra i personaggi. Come rinnovare un character stagione dopo stagione senza mai tradirlo.

Analisi operativa e implementazione soggetti. Editing e revisione soggetti con tutoraggio e sviluppo dei progetti assegnati ai ragazzi

DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA

di Rocco Marra & Emilio Costa

MACRO TEMI AFFRONTATI

Il lavoro del direttore della fotografia. Il suo rapporto con il regista e la troupe. Dalla lettura della sceneggiatura alla decisione del tipo di illuminazione da effettuare.

Storia. Dai Fratelli Lumiere a George Melies. Lo sviluppo del linguaggio filmico e della tecnica cinematografica. Le grandi scuole che hanno segnato l'evoluzione dell'estetica e del racconto per immagini.

La luce nella fisica. Lo spettro elettromagnetico: lunghezza d'onda e la frequenza, colore.

Colore. Teoria del colore, colori primari e complementari, la sintesi addittiva e sottrattiva; Filtri di correzione filtri di compensazione;

La pellicola ed il sensore. La pellicola B/N e a colori. L'esposizione. I sistemi elettronici di ripresa. Il sensore, il fotosito, il fotodioto, il pixel, la griglia Bayer, il sistema RAW, la demosaicizzazione, l'interpolazione, sottocampionamento della crominanza, la profondità colore.

Sensitometria. Sensibilità del negativo e del sensore digitale, la curva sensitometrica, l'istogramma, il gamma, il range dinamico. Esposizione, sovraesposizione e sottoesposizione, il sistema zonale, il grigio medio. L'esposimetro a luce incidente e a luce riflessa.

Obiettivi fotografici - Ottica. Gli obiettivi e lunghezze focali, grandangolo, normale, teleobiettivo, zoom e ottiche speciali. La profondità di campo, il circolo di confusione, la messa a fuoco, il diaframma. Obiettivi sferici e anamorfici. Relazione tra dimensione del sensore e obiettivi, il fattore crop.

La luce e la composizione nell'arte. La storia delle arti visive. Rapporto tra pittura e cinema. La pittura come riferimento iconografico.

La luce naturale e la luce artificiale. La luce naturale: come sfruttare e gestire la luce naturale. Illuminazione artificiale: i vari tipi di strumenti per illuminare.

Aspetti percettivi ed emotivi dell'inquadratura e dell'illuminazione. L'illuminazione guida l'attenzione dello spettatore, la luce racconta. La qualità della luce. Gestione del rapporto di contrasto e della temperatura colore. Giustificazione e credibilità della luce. Atmosfera e tono fotografico. Costruzione della luce a tre punti.

OPERATORE MACCHINA

di Fabrizio Acampora

MACRO TEMI AFFRONTATI

La macchina da presa. Quali sono le componenti di una macchina da presa, i sensori più comuni, il diaframma, il global shutter e gli effetti di questi parametri sull'immagine (Motion Blur, Profondità di campo, sensibilità alla luce e range dinamico) I vari ruoli del reparto Mdp.

La composizione d'immagine. Regole di composizione, studio delle geometrie, i vari campi dell'inquadratura cinematografica (Primo piano, Piano americano etc) I movimenti e le soluzioni che offre il mercato (Steady, Carrello, Cavalletto, Spalla...).

Le lenti e le lunghezze focali. Millimetraggio di una lente e relativo angolo di campo in base al sensore, l'uso narrativo ed espressivo di una focale. Il fuoco parte integrante del linguaggio per immagini.

REGIA

di Toni D'Angelo

MACRO TEMI AFFRONTATI

Il cinema dalle origini all'età contemporanea: dal teatro alla scoperta del montaggio. Nouvelle vague e altre tendenze: il regista come autore. Dalla teoria alla pratica del set. La libertà dei generi (documentario e fiction si mescolano)

Il regista e la preparazione: analisi della sceneggiatura e interpretazione del testo. Dalla diegesi alla mimesi. Come impostare l'impianto filmico dal testo al set.

Il regista e il Decoupage: la scelta del linguaggio. La scelta dell'inquadratura e il progetto finale di realizzazione filmica.

Il set: messa in scena e direzione degli attori. Gestione dei reparti e organizzazione del set dalla gestione della produzione all'approccio artistico.

La post produzione: il montaggio come terza fase creativa dopo la scrittura e la messa in scena. Analisi del pre-montato, musica e mix audio. Gestire le fasi post produzione.

FONICA

di Carlo Licenziato

MACRO TEMI AFFRONTATI

Il Tecnico del Suono

Fisica del suono: Elementi di base

Il suono come entità fisica: le proprietà principali. Panoramica dei suoni elementari e le caratteristiche alla base di tutti i suoni complessi. Il comportamento del suono quando interagisce con ostacoli lungo la direzione di propagazione.

Attrezzatura e Produzione. I microfoni e le loro caratteristiche. Cavi, connessioni e protocolli analogici e digitali. La radiofrequenza Analogica e digitale. Il Mixer, il registratore, monitor e cuffie. La routine in una catena di produzione

Attrezzatura e Post-produzione. Il Mix, la registrazione e l'ascolto per la post produzione audio. Utilizzo di sw per la post produzione audio. Analisi dei sistemi di interscambio tra piattaforme diverse: esportazione e gestione del workflow

Set Cinematografico e Televisivo. Simulazione di set per l'apprendimento delle metodologie di registrazione e microfonazione.

WEDDING VIDEOGRAPHY

di Giuliano Di Franco

MACRO TEMI AFFRONTATI

La fotografia nel video inquadrature e Tecniche di ripresa.

Setting attrezzatura ed organizzazione del lavoro.

Teoria sui vari stili di ripresa.

Visione di filmati per dar vita ad una discussione culturale per accrescere e accendere la creatività dell'osservatore

Riprese in esterna con una coppia di modelli, ricreando le varie fasi di un lavoro matrimoniale.

Setting della camera e tipologia di ottiche da usare. Attrezzatura per la stabilizzazione video configurazione supporti per l'ausilio delle riprese.

Editing in sede delle riprese fatte nei giorni precedenti.

Selezione Musicale.

Color correction.

Packaging e consegna di un lavoro.

VIDEOMAKING

di Bruno Cirillo

MACRO TEMI AFFRONTATI

Presentazione modulo "Videoclip musicale" : Analisi e tecniche usate per i videoclip musicali

Come preparare un set "videoclip" (dall'organizzazione del set, alla scelta dell'attrezzatura e allo sviluppo della sceneggiatura). Elaborazione di uno storyboard da realizzare

Realizzazione pratica dello "storyboard" elaborato nella lezione precedente

Realizzazione videoclip musicale usando le tecniche più utilizzate scegliendo metodi e attrezzature adatte.

Tecniche Editing e montaggio del Videoclip realizzato.

Studio delle tecniche usate per l'editing video e realizzazione montaggio video con FinalCut, del Videoclip realizzato

Presentazione modulo "Spot Pubblicitario": Analisi e tecniche usate per gli spot pubblicitari

Come preparare un set "spot pubblicitario" (dall'organizzazione del set, alla scelta dell'attrezzatura allo sviluppo della sceneggiatura). Elaborazione di uno storyboard da realizzare

Realizzazione pratica dello "storyboard" elaborato nella lezione precedente

Realizzazione spot pubblicitario usando le tecniche più utilizzate scegliendo metodi e attrezzature adatte.

Tecniche Editing e montaggio dello spot pubblicitario realizzato. Tecniche usate dell'editing video per uno spot pubblicitario. Come scegliere e utilizzare la Voice Over e la sound track. Montaggio video con FinalCut, dello spot pubblicitario

Presentazione modulo "Fashion Film" : Analisi e tecniche usate per i Fashion Film: Come preparare un set Fashion Film (dall'organizzazione del set, alla scelta dell'attrezzatura e allo sviluppo della sceneggiatura). Elaborazione di uno storyboard da realizzare

Realizzazione "Fashion Film" elaborato nella lezione precedente: Montaggio video con FinalCut

SEMINARIO DI PRODUZIONE

di Gianluca Pirazzoli

MACRO TEMI AFFRONTATI

La produzione: costruzione del budget e del piano finanziario e relativi meccanismi

Produzione di un film dall'inizio alla fine.

Dalla fase di pre-preparazione, preparazione, shooting, post produzione.

Visione artistica e panoramica generale della parte finanziaria del film .

Le fasi distributive ed i relativi sfruttamenti.

SEMINARIO DI PRODUZIONE

di Francesco Perciballi

MACRO TEMI AFFRONTATI

Perché produrre un'idea e renderla un audiovisivo;

- Come monetizzare il cinema/audiovisivo;
- Rispettare i tempi del nuovo mercato;
- Come valutare il budget del prodotto fin dalle prime fasi, e piazzarlo nel giusto mercato di riferimento;
- La scelta tra tempi dei finanziamenti pubblici e tempi dei finanziamenti privati;
- Multiprogrammazione produttiva con progetti a cortissimo, corto, medio e lungo termine;
- Creazione di un team di sviluppo professionale, fin da subito, nei settori di consulenza script, marketing e ottimizzazione del mercato di riferimento;

La scelta strategica dello script da produrre

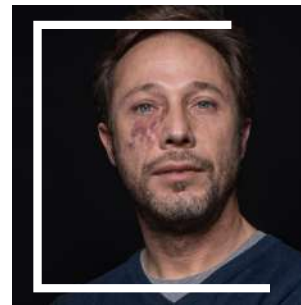
- Dove trovare script vincenti;
- Le nuove tecnologie a disposizione per non sbagliare business (piattaforme, podcast, content creator...);
- Il marketing sull'idea, già dallo sviluppo;
- Il coinvolgimento di tutta la filiera, fin dall'esercente, già dalle prime fasi di produzione.

Come coinvolgere le giuste maestranze artistiche, in tempi rapidi;

- Dove trovare i professionisti più adatti, in rapporto qualità/prezzo;
- Quali sono i ruoli chiave per non commettere errori di troupe;
- Come la comunicazione ed il marketing devono allungare la vita industriale del prodotto, anticipando l'uscita in sala (o altrove);
- Il principi di nano-influencing e micro-influencing;
- Ove possibile, i principi di macro-influencing;
- Come non sbagliare la distribuzione, attraverso le nuove tecnologie;
- Utilizzare gli strumenti digitali come alleati del proprio business;
- Valutare l'impatto geografico di un prodotto ed ottimizzare la sala;
- Valutare il pubblico di riferimento e settorializzare il marketing;
- Multiprogrammare il prodotto insieme ad altri prodotti complementari, e non assemblare prodotti simili;
- Valutare l'utilizzo di tecnologie innovative per promuovere i prodotti di punta;
- Utilizzare il principio di gamification per il pubblico, già prima della distribuzione del prodotto, durante la fruizione e fin dopo la fruizione.
- Gratificare l'esperienza dello spettatore.
- Rendere l'esperienza in sala un evento speciale.
- Il futuro: diritti d'autore, monete virtuali, audiovisivo interattivo sul cellulare, fruizione di prodotti-pillola, carosello 2.0, avvicinamento all'industria dell'entertainment videoludico.

SEMINARIO DI PRODUZIONE

di Fabrizio Manzollino

MACRO TEMI AFFRONTATI

Dal ruolo del produttore e del suo staff al lavoro sul campo di “battaglia”

Quelli che arrivano per primi e se ne vanno per ultimi, quelli a cui non pagano gli straordinari, quelli che ricevono più insulti di un cane randagio, quelli che mettono il lavoro davanti alla vita privata. Quelli che dedicano la loro vita ad ideare, a preparare, ad organizzare, a gestire quel lungo processo lavorativo che c'è dietro ogni singola scena, inquadratura o ciak, dal cortometraggio indipendente al kolossal hollywoodiano. Spesso si dice che dietro ad ogni grande uomo, c'è sempre una grande donna. Beh, per il cinema è lo stesso. Dietro un grande film o un grande regista, dietro c'è sempre una grande produzione, un gruppo di lavoro. Questo è il lavoro della produzione. Quello di un occulto direttore d'orchestra.

MONTAGGIO VIDEO

di Paolo Ielpo

MACRO TEMI AFFRONTATI

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 permette 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

Master Finale

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

COMPETENZA SOCIALE E CIVICA

di Iolanda Mele

MACRO TEMI AFFRONTATI

- Elementi base per la costruzione dell' identità professionale.
Attività laboratoriale: Ecco come mi vedo!
- Gli aspetti psicorelazionali dell' interazione sociale.
Attività laboratoriale: Ecco come ti vedo!

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA'

di Nicola Mangani

MACRO TEMI AFFRONTATI

- Concetto di competenza e le attitudini per acquisirla
- Concetto di impresa e chi è l'imprenditore. Il rischio di impresa.
- Problem solving : come affrontare e risolvere un problema . Strategie di risoluzione .
- Raggiungi i tuoi obiettivi : fissare un obiettivo , cercare di raggiungerlo e come mantenerlo.
- Lavoro di team building

INGLESE

di Daniela Michela Annunziata

MACRO TEMI AFFRONTATI

- APPRENDIMENTO GRAMMATICA BASE
- APPRENDIMENTO VOCABOLARIO TECNICO COLLEGATO ALLA PROFESSIONE SPECIFICA
 - Imparare i termini tecnici della professione specifica nella forma scritta e verbale
 - Utilizzarli conversando durante la lezione
 - Saperli riconoscere ascoltandoli nei vari contesti
 - Scrivere topics per memorizzarli
- APPRENDIMENTO SU COME INTRATTENERE UNA CONVERSATION BASE IN LINGUA INGLESE
 - Guardare mini clip di serie tv per apprenderne la forma verbale
 - Analizzare un testo scritto come una canzone
 - Imparare i modi di dire in una conversazione (slang)
 - Simulare un colloquio di lavoro
- IMPARARE A TRADURRE UN TESTO SCRITTO
 - Far leggere testi scritti inerenti alla materia specifica
 - Analizzarli nel loro contesto e tradurli
 - Impararne ogni nuovo vocabolo
 - Guardare video collegati alla materia specifica traducendo dall'italiano all'inglese e viceversa
- COME SOSTENERE UN COLLOQUIO IN LINGUA INGLESE
 - Imparare a spiegare i propri esempi in inglese in modo concreto
 - Esercitarsi sulle risposte alle tipiche domande
 - Imparare espressioni utili (modi di dire)
 - Simulazione di un colloquio di lavoro