

DIREZIONE DELLA FOTOGRAFIA CINEMATOGRAFICA

Docente: Mauro John Capece.

Durata (ore): 60.

Tipologia: teorico e pratico.

Obiettivi:

Il corso ha come obiettivo di trasmettere le nozioni fondamentali per stare correttamente sul set e dirigere la fotografia di un film o di un audiovisivo, padroneggiando (da caposquadra) sia la grammatica delle immagini in movimento, quanto la gestione delle maestranze del proprio reparto con ampi cenni alle nuove professioni e alle nuove metodologie lavorative contemporanee.

Programma didattico:

Il corso si svolgerà con lezioni teoriche e pratiche e sarà strutturato in base a questi argomenti:

–Le principali e importantissime differenze fra la fotografia tradizionale e la fotografia cinematografica;

–Il chi fa cosa di un set cinematografico, televisivo e, non ultimo, web.

–L'analisi dello script in riferimento alla luce del film da realizzarsi ovvero come tradurre lo studio di un testo in una fotografia coerente per il pubblico di riferimento ma, al tempo stesso, personale.

–Le inquadrature e la grammatica delle immagini in movimento: dai campi, ai piani, ai movimenti di macchina possibili e impossibili (grazie alle nuove tecnologie e all'utilizzo degli effetti speciali). Come eseguirli e, soprattutto, per quali ragioni consigliarli in base al progetto da realizzare.

–Il D.P. (il regista della fotografia) e la “delicata” comunicazione con il regista del film e, non ultimo, con la committenza e con la squadra dei tecnici coinvolti (operatori di macchina; elettricisti; macchinisti; dronisti).

–Gli obiettivi cinematografici e televisivi e il loro uso nel contesto della fotografia cinematografica, documentaristica, televisiva, commerciale, web e di eventi “live” e il loro utilizzo pratico.

–Il mestiere dell'operatore di macchina nella contemporaneità e l'importanza di conoscere questo mestiere per assumersi la responsabilità di diventare il direttore della fotografia di un film.

–Il direttore della fotografia e le sue responsabilità piacevoli e non nei confronti degli altri reparti: dall'attore “star”, al trucco e parruccho, alla scenografia, al rapporto con il regista, con i fonici, fino alla produzione (che è il vero datore di lavoro).

–La difficoltà pratiche della gestione della luce principale, della luce di taglio, della luce di riempimento e del controllo della luce nella gestione di un set ovvero come trasformare il problema in una soluzione.

–La luce nella gestione dei set in interno o in studio e l'importanza del “controllo totale” con cenni alle principali tecniche del passato e della contemporaneità.

–La luce nella gestione del set in esterno.

–La luce quando ci sono gli effetti speciali, il chroma key, il 3d e la realtà virtuale.

–L'importanza della continuità o della discontinuità della luce nel film e il “patto” con il pubblico.

–I “tempi e i metodi” del set contemporaneo in base al progetto (e al budget) a cui si sta lavorando ovvero lavorare con l'ispettore di produzione con il cronometro in mano: good, cheap and fast o best, expensive and slow?

–Come creare una lista delle attrezzature da noleggiare corretta in base al progetto da realizzare e al relativo budget.

–I cambiamenti del mondo della fotografia digitale contemporanea e cenni alle più recenti tecniche e formati di ripresa ovvero come la tecnologia ci può venire incontro per migliorare la nostra luce in produzione e in postproduzione.

–I due diversi approcci dei direttori della fotografia contemporanei ovvero la luce si fa sul set o la luce si fa in post? Rischi e cenni alle due filosofie di pensiero per maturare un proprio gusto personale.

–Gli strumenti per creare le atmosfere: i diversi tipi di lampade, gelatine, stativi e bandiere e il loro utilizzo pratico.

–L'importanza di essere unici e riconoscibili nella realizzazione delle immagini per poter lavorare nel cinema, nel documentario, nella televisione, nel commerciale e nel web.

–Le svariate professioni dei “nuovi” Direttori della Fotografia nel mondo digitale, dai DP del Cinema agli Ambassador del Web.

–Lo sbocco lavorativo e l'importanza della coerenza nella gestione della propria immagine (con “case history”), delle proprie opere e delle pubbliche relazioni: il “chi fa cosa” nei Festival, nei Mercati del Cinema, nei Social Media, in un mondo che cambia continuamente e velocemente.

A corredo delle lezioni, si forniranno dispense in pdf e video propedeutici.

Testi per approfondimento:

1 – Blain Brown - *La Fotografia nel Film – Vol. 1* – Dino Audino Editore

2 – Blain Brown - *La Fotografia nel Film – Vol. 2* – Dino Audino Editore

3 – Jenniffer Van Sijll – *100 Regole per girare un film* – Gremese Edizioni

4 – Christopher J. Bowen - *La Grammatica dell'Inquadratura* – Dino Audino Editore