

Linguaggi e tecniche dell'audiovisivo

Docente Sara Rossi. Programma anno accademico 2021/22

Il corso è un laboratorio di studio e ricerca interessato ad offrire agli studenti strumenti teorici, linguistici e tecnici per sviluppare un percorso progettuale, consapevole dei codici strutturali ed estetici degli attuali sistemi di produzione video/cinematografica e aperto ad una visione singolare, soggettiva e multidisciplinare, dal disegno alla fotografia al video.

Contenuti del corso

Il laboratorio teorico-pratico intende ampliare la capacità analitica dello studente verso ciò che vede, attraverso lo studio dei linguaggi e delle pratiche artistiche rilevanti per la storia del video, della fotografia e del cinema, come nella costruzione di un percorso individuale elaborato nei singoli progetti, quali ad esempio: video sperimentali, video installazioni (o video-sculpture), cortometraggi, documentari, ecc.

Ci occuperemo di "cinema del reale" anche muovendoci in bilico dentro e fuori dalla rete, per la creazione di un racconto dell'ambiente, del paesaggio urbano e suburbano, luogo di relazioni sociali.

Visione e ascolto di materiali audiovisivi, 'videoarte' e film sperimentali, storici e contemporanei. Esercitazioni tematiche e laboratori di ripresa e post-produzione audiovisiva.

- Laboratorio di progettazione. Scrittura del soggetto, scaletta, sceneggiatura, découpage, realizzazione dello storyboard e dei bozzetti. Fattibilità e preparazione, scelta location, cast, troupe, ecc.
- Laboratorio di tecniche di ripresa. Strumenti sul set: telecamere, fotocamere, ottiche; microfoni. Cavalletto e/o camera a mano. Scelta e composizione dell'inquadratura e dell'angolo di ripresa. Illuminazione. Diaframma o iris. Shutter speed. Regolazione del bilanciamento del bianco. Prospettiva, scelta del soggetto, delle masse e dei colori. Messa a fuoco e profondità di campo. Riprese audio in presa diretta.
- Laboratorio di post produzione. Creazione di un progetto e importazione dei contributi sulla time-line di un programma di montaggio video (Final Cut, Premiere, DaVinci Resolve). Sperimentazione e utilizzo dei principali formati in importazione ed esportazione. Edizione, correzione colore, composizione. Costruzione di una colonna sonora. Titolazione esportazione e distribuzione.

Modalità d'esame

Verifica dei materiali audiovisivi realizzati durante l'anno e discussione del progetto finale completo di testo di presentazione e portfolio audiovisivo; si chiederà allo studente di motivare e argomentare le scelte della propria ricerca in relazione agli studi approfonditi nel corso. Verifica orale delle dispense e dei materiali visti durante le lezioni e di almeno due testi dalla bibliografia del corso.

Bibliografia

- Alessandro Amaducci, **Videoarte. Storia, autori, linguaggi**, Orizzonti, Edizioni Kaplan, Torino 2014
- Gianfranco Pannone, **E' reale? Guida empatica del cinedocumentarista**. Artdigilans Ltd, Dublino 2021
- Roberto Farina, **Fare un film... ma anche tv, spot, video per il web**, Dino Audino editore, Roma 2018
- Christopher J. Bowen, Roy Thompson, **La grammatica dell'inquadratura. Il manuale di composizione cinematografica più completo**, Dino Audino editore, Roma 2014
- Christopher J. Bowen e Roy Thompson, **La grammatica del montaggio. Il manuale che spiega quando, come e perchè tagliare**. Dino Audino editore, Roma 2015
- Dispense e altri materiali saranno messi a disposizione degli studenti durante il corso.