DAPL 11 - DIPLOMA ACCADEMICO DI 1° LIVELLO IN FOTOGRAFIA

Insegnamento	DIGITAL VIDEO
Codice settore disciplinare	ABTEC43
Docente	GABRIEL PROVVEDI
Anno di corso	2
Semestre di insegnamento	1° e 2°
Crediti formativi	6
Propedeuticità	----------
Obiettivi formativi	La prima parte del corso si propone di fornire gli strumenti concettuali e operativi per realizzare un progetto audiovisivo, gestendo autonomamente sia la ripresa video che il processo di editing e post-produzione di base. La seconda parte corso si propone di approfondire e ampliare le conoscenze e le abilità dello studente verso forme più complesse di rappresentazione e documentazione, analizzando i vari aspetti della regia e della narrazione audiovisiva, sperimentando varie tipologie di ripresa e di montaggio con focus anche su progettazione audiovisiva commerciale. Il corso porrà molta attenzione alla gestione del materiale audiovisivo, fornendo dei flussi di lavoro adattabili singolarmente per il data management.
Contenuti del corso	Verranno affrontati i tecnicismi per gestire una videocamera, analizzandone le componenti e il funzionamento. Verranno trattate le nozioni di base di controllo, registrazione e post-produzione dell'audio. I software utilizzati saranno Adobe Premiere Pro, Adobe Audition e After Effects sono i software sui quali verteranno alcune lezioni dimostrative ed esercitazioni pratiche sull'editing audiovisivo. Verranno anche esplorati i vari linguaggi utilizzati dall'audiovisivo dal documentario al videoclip, dai reel per destinazione social al video aziendale, analizzando e mettendo in pratica alcune regole essenziali di messa in scena, di regia e di montaggio.

Metodologia didattica	La metodologia d'insegnamento che viene utilizzata in questo corso prevede l'alternanza durante le lezioni teoriche di esercitazioni volte ad approfondire gli aspetti più importanti della progettazione, della realizzazione e della finalizzazione di un audiovisivo. Agli studenti viene periodicamente richiesta la realizzazione di piccoli esercizi di potenziamento sull'audiovisivo precedentemente esposti a lezione.

Programma delle lezioni diviso in Unità Didattiche	UD 1	Presentazione del corso (contenuti, svolgimento delle lezioni, modalità di esame). Introduzione al mondo del videomaking, mettendone in luce le competenze trasversali e visione di esempi di video attinenti a tematiche e finalità diverse.
	UD 2	La ripresa video 1: La videocamera tipologie e componenti. Meccanismo di funzionamento (iris shutter gain), il sensore, controllo dell'esposizione (istogramma, zebra pattern, false color, filtro ND). Il comportamento della luce (luce riflessa, diretta, diffusa analisi della scena). Esercitazione pratica sull'esposizione.
	UD 3	Il montaggio 1: Presentazione di Premiere. Importazione delle clip, pannelli di controllo, timeline, strumenti di base. Come applicare e modificare le impostazioni e gli effetti di una clip, variazione degli effetti nel tempo, fotogrammi chiave. Importare foto ed animarle (esempio di coperture per un documentario). Titolazione di base.
	UD 4	La ripresa video 2 : le ottiche. Elementi di ottica di base, angolo di campo, risoluzione, luminosità, rapporto tra profondità di campo e ottica. Campi e piani di ritratto. Esercitazione pratica sull'uso delle ottiche dei campi e dei piani.
	UD 5	Elementi di regia di base. La regola dei 30°, La regola dei 180° e la regola della differenza dimensionale - Esercitazione pratica di ripresa di una piccola sequenza di azione in continuità. Decoupage. Lo scavalcamento di campo. L'uso dell'ellisse. L'attacco sul movimento in ripresa.
	UD 6	Il montaggio 2: Montaggio dell'esercitazione della precedente lezione. Raccordo sul movimento, raccordo in asse, raccordo di sguardo. Visione ed analisi di esempi di video che utilizzano questi espedienti.
	UD 7	Il tempo nel video. Esempi di manipolazioni temporali: il timelapse, lo slowmotion, lo stopmotion. Visione umana e fps. Esercitazione sullo slowmotion.
	UD 8	Esempi di video in stop motion. Utilizzo nella comunicazione aziendale e nei video narrativi. Esercitazione sullo stop motion, come animare gli oggetti, elementi di base per illuminare il set. Il Montaggio 3: editing dell'esercitazione in stop motion con Premiere Pro.
	UD 9	Revisione delle esercitazioni degli studenti. Definizione assegnazione del tema d'esame. Eventuale recupero di contenuti. I formati video, codec e containers, aspect ratio. Utilizzare il 4k per ritagliare il fotogramma. Profili colore gamma e logaritmici.
	UD 10	Ripresa audio 1: tipologie di microfoni e loro utilizzo. Utilizzo di registratori esterni. Sincronizzazione delle clip audio e video. Esercitazione sull'utilizzo dei microfoni in presa diretta e voice over. Il montaggio 4: Editing Audio con Premiere Pro e breve introduzione ad Adobe Audition.
	UD 11	Ripresa audio 2: Esercitazione sui microfoni in un'intervista. Come si imposta un'intervista dal punto di vista tecnico, posizionamento delle camere, scelta delle ottiche, microfoni. Come si conduce un'intervista dal punto di vista della regia, le domande e le risposte, fuori campo e in campo.
	UD 12	Il montaggio 5: editing dell'intervista con Premiere Pro. Sincronizzazione. Introduzione alla Color Correction e al color grading.
	UD 13	Revisione delle esercitazioni degli studenti ed eventuali recuperi o integrazioni.
	UD 14	Progettare un video: genere e finalità. L'importanza dello story-concept in contesti cinematografici e del brief in contesti aziendali. La ricerca delle references. canali di utilizzo (Cinema, internet, social, installazioni, website)

	UD 15	Gli archetipi nel marketing e nel cinema. la log-line, la tag-line, lo story-concept. La sceneggiatura il trattamento cinematografico e il trattamento commerciale.
	UD 16	I movimenti di camera e la steadycam; esercitazione pratica.
	UD 17	Tipologie di montaggio invisibile e visibile. Attacco in asse, Jump cut, Matchcut, Smash-cut, J- cut L-cut, Ivisible cut. Esercitazione pratica.
	UD 18	La fotografia nel cinema e nel videomaking ruoli e competenze. Analisi da alcuni film e video. Esercitazione pratica sull'uso di luci continue.
	UD 19	L'importanza del colore nel cinema e nel video, la scenografia il costume e il trucco, la definizione della palette colori.
	UD 20	Il motion tracking e titolazioni in After effects. Esempi. Esercitazione pratica.
	UD 21	Il Green screen e il blue screen, il chroma key. La ripresa video con effetti speciali. Esercitazione con After Effects sul keying
	UD 22	Revisione dei lavori degli studenti in vista dell'esame e Esercitazione sul testo in After Effects e sulla creazione di maschere in movimento.
	UD 23	L'importanza della musica. Esempi e utilizzo della musica. le musiche Royalty Free, il sound design, la musica concreta, la voce umana, l rapporto testo sonoro e immagine.
	UD 24	Revisione dei progetti e proposte per gli esami. Breve introduzione al lavoro del videomaker.
Bibliografia di riferimento	D. Cassani "Manuale del montaggio, tecnica dell'editing nella comunicazione cinematografica e audiovisiva" seconda edizione Utet A Mazzoleni "l'A B C del linguaggio cinematografico, Strutture, analisi e figure nella narrazione per immagini" Audino 2011 M. Robert "Story. Contenuti, struttura, stile principi per la sceneggiatura e per l'arte di scrivere storie" Omero 2010 B. London "Video/art. The first fifty years. Ediz. a colori" Phaidon 2021	
Modalità esame finale	Analisi critica dell'esercitazioni realizzate durante l'anno e del progetto video d'esame, discussione dei temi teorici inerenti l'audiovisivo esposti a lezione. Per sostenere l'esame è obbligatoria almeno una revisione del progetto video.	
Software/s richiesto/i	Premiere Pro, parzialmente: Adobe Audition, AfterEffects, Illustrator, InDesign.	

Attrezzatura necessaria o utilizzo di laboratori	Le lezioni sono teorico/laboratoriali, si richiede pertanto l'utilizzo di Sala di posa.
Incontri o uscite previste.	