

SCIENCES OF PERFORMING ARTS AND AUDIOVISUAL PRODUCTION

(Università degli Studi)

Teaching Digital technologies for the audiovisual production

GenCod A005944

Owner professor Guglielmo BIANCHI

Teaching in italian Tecnologie digitali per la produzione dell'audiovisivo

Teaching Digital technologies for the audiovisual production

SSD code ING-INF/05

Reference course SCIENCES OF PERFORMING ARTS AND AUDIOVISUAL

Course type Laurea Magistrale

Credits 6.0

Teaching hours Front activity hours: 30.0

For enrolled in 2022/2023

Taught in 2022/2023

Course year 1

Language ITALIAN

Curriculum PERCORSO COMUNE

Location

Semester First Semester

Exam type Oral

Assessment Final grade

Course timetable

<https://easyroom.unisalento.it/Orario>

BRIEF COURSE DESCRIPTION

L'audiovisivo riveste un ruolo centrale nella contemporaneità. La comunicazione viene al giorno d'oggi veicolata prevalentemente per immagini: che si tratti di diffondere news, documentare o mettere in scena una storia, promuovere un brand, incrementare il traffico su social e web, è indubbiamente il video a farla da padrone.

Il corso permetterà agli studenti di acquisire le basi teoriche e le capacità pratiche necessarie al corretto utilizzo delle nuove tecnologie digitali di ripresa, montaggio e post-produzione, al fine di realizzare il prodotto audiovisivo in completa autonomia.

REQUIREMENTS

Nessun prerequisito richiesto.

COURSE AIMS

Sviluppare la conoscenza degli strumenti di ripresa, montaggio e post-produzione digitale indispensabili alla creazione di un'opera audiovisiva.

TEACHING METHODOLOGY

Le lezioni alterneranno apprendimento teorico ed esercitazioni pratiche.

ASSESSMENT TYPE

La verifica avverrà attraverso un esame orale, in cui ogni studente presenterà il proprio progetto audiovisivo e discuterà sugli argomenti affrontati durante le lezioni.

Le dispense del corso sono disponibili su richiesta, scrivendo all'indirizzo e-mail guglielmo.bianchi@unisalento.it.

Il tema scelto per il progetto audiovisivo è "LA MIA CITTÀ".

Seguendo una propria chiave interpretativa e utilizzando i mezzi filmici a disposizione, ogni studente dovrà raccontare il luogo in cui è nato o vive, realizzando una clip video in formato orizzontale fullHD 1920x1080 di circa 3 minuti.

La durata della clip è indicativa, perché dovrà essere funzionale al tipo di racconto che si andrà a fare: è permesso pertanto sfiorare o accorciare, seppur di poco.

Il mezzo di ripresa sarà a totale discrezione dello studente, che potrà spaziare dal proprio smartphone alla macchina da presa professionale.

La clip video dovrà essere inviata tramite WeTransfer all'indirizzo e-mail guglielmo.bianchi@unisalento.it tre giorni prima della data d'appello.

STRUMENTI E TECNICHE DI RIPRESA:

- Scrivere con la luce: il mestiere del direttore della fotografia e il reparto fotografia
- L'inquadratura e i movimenti di macchina
- La composizione e il punto di vista
- Gli obiettivi: la lunghezza focale, l'angolo e la profondità di campo
- Organizzare la ripresa: master/coverage, il metodo della sovrapposizione, il piano sequenza
- Lo spazio filmico: la regola dei 180° e la continuità visiva
- La luce: key, fill & backlight
- La temperatura colore e gli illuminatori cinematografici
- La ripresa in interni ed esterni: luce naturale, luce artificiale, luce mista
- L'effetto notte
- L'esposizione, il bilanciamento del bianco, la messa a fuoco e i filtri
- La macchina da presa e il corretto setting
- Gli ausili di ripresa (cavalletto, spallaccio, slider, dolly, crane, gimbal, steadicam, drone)
- Il drone e la ripresa aerea
- Le basi della ripresa sonora
- Filmare con lo smartphone

IL MONTAGGIO CINEMATOGRAFICO:

- Cos'è il montaggio
- "Taglio e cucito": dare un senso alla narrazione
- Macrostruttura e microstruttura del montaggio
- Il montaggio invisibile e la continuità visiva
- Gli strumenti del montaggio
- Il montaggio in sintesi

COLOR CORRECTION E COLOR GRADING:

- La teoria del colore
- Psicologia del colore
- Schemi di colore
- Color correction e color grading
- Color correction primaria e color correction secondaria
- Le LUT: cosa sono e come utilizzarle
- Il corretto workflow

REFERENCE TEXT BOOKS

STUDENTI FREQUENTANTI:

Obbligatori:

Dispense delle lezioni (disponibili su richiesta all'indirizzo e-mail guglielmo.bianchi@unisalento.it)

Consigliati:

Blain Brown, "La fotografia nel film" vol. 1&2, Dino Audino Editore;

Joseph V. Mascelli, "L'ABC della ripresa cinematografica", Dino Audino Editore;

Diego Cassani, "Manuale del montaggio", UTET;

Walter Murch, "In un batter d'occhi. Una prospettiva sul montaggio cinematografico nell'era digitale", Lindau.

STUDENTI NON FREQUENTANTI:

Obbligatori:

Dispense delle lezioni (disponibili su richiesta all'indirizzo e-mail guglielmo.bianchi@unisalento.it);

Stefano Poletti, "Il manuale del videomaker", Hoepli edizioni (studiare solo le sezioni corrispondenti al programma dell'insegnamento)

Consigliati:

Blain Brown, "La fotografia nel film" vol. 1&2, Dino Audino Editore;

Joseph V. Mascelli, "L'ABC della ripresa cinematografica", Dino Audino Editore;

Diego Cassani, "Manuale del montaggio", UTET;

Walter Murch, "In un batter d'occhi. Una prospettiva sul montaggio cinematografico nell'era digitale", Lindau.