

Laboratorio di cinema tenuto da *Paolo Benvenuti*

COME GUARDARE, COME VEDERE, COME FILMARE

Comprendere con l'esperienza il processo creativo per la produzione di un film

Il laboratorio, articolato in 6 lezioni di 8 ore ciascuna e di una mostra conclusiva degli elaborati degli allievi, si svolgerà dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00 a partire da lunedì 29 agosto 2022 e si concluderà sabato 3 settembre, per un totale di 48 ore curricolari.

Sono previsti anche alcuni compiti individuali da svolgere a casa.

Gli studenti utilizzeranno la fotografia digitale, gli strumenti foto-video riproduttori (cellulare o foto-videocamera digitale) e un cavalletto. E' previsto anche l'uso individuale del personal computer.

Ogni studente dovrà presentarsi obbligatoriamente alla prima lezione con una fotografia digitale realizzata da lui stesso e da lui stesso ritenuta particolarmente interessante.

1. Nella prima giornata si affronterà una analisi critica collettiva delle foto portate dagli allievi. Analisi che porterà ciascun allievo a scoprire l'importanza del rettangolo come principio fondante del *concetto di inquadratura* e di come la struttura della "griglia compositiva" sviluppata all'interno del rettangolo sia la base fondamentale dell'armonia delle immagini. Tale concetto sarà poi sviluppato dal docente - attraverso la proiezione di immagini esaustive - di come il concetto di *armonia dell'immagine inquadrata* sia elemento fondante della storia della pittura, della storia della fotografia e della storia del cinema.

2. Nella prima parte della seconda giornata ogni studente dovrà disegnare su un foglio di acetato trasparente (con squadra, riga e pennarello indelebile) una griglia compositiva da applicare al visore del proprio strumento foto-riproduttore. Con questo accorgimento dovrà realizzare almeno 3 immagini fotografiche digitali composte armonicamente.

Nella seconda parte della giornata si affronterà una analisi critica delle foto realizzate. Dopo questa analisi e individuati eventuali errori, ogni studente realizzerà all'aperto una nuova foto. Tornati in classe e utilizzando il computer, ognuno dovrà disegnare (*con il programma grafico Paint*) la griglia compositiva sopra la foto realizzata. Le foto con la griglia saranno proiettate e nuovamente analizzate criticamente da tutti.

Compito a casa: realizzare una foto di "natura morta" composta armonicamente.

3. Nella terza giornata l'analisi critica collettiva di queste nuove foto consentirà di verificare il risultato di un netto miglioramento qualitativo nella composizione delle "inquadrature" fotografiche da parte di ciascun allievo. Il docente introduce così il *concetto di sequenza nella narrazione per immagini*. Ad uso esemplificativo chiederà agli allievi di elencare per scritto e con numeri progressivi le varie fasi nella semplice preparazione di un caffè. Questo esercizio di *scomposizione di un processo complesso* introdurrà così le basi della "sceneggiatura documentaristica".

Nella seconda parte della giornata il docente, coadiuvato dall'assistente tecnico, farà svolgere a ciascun allievo (dotato del proprio strumento video-riproduttore montato su cavalletto) una serie di esercizi di ripresa audio e video su semplici “azioni dinamiche” all'interno di “inquadrature fisse” rigorosamente inquadrare attraverso la *griglia compositiva*. Durante questi esercizi, il docente sottolineerà inoltre l'importanza fondamentale della registrazione sonora nella ripresa video e l'importanza del uso del cavalletto o treppiedi.

Compito a casa: seguendo la sceneggiatura scritta, ciascun allievo dovrà realizzare una sequenza audio-visiva su come si prepara un caffè.

4. Quarta giornata: dopo l'analisi delle sequenze video realizzate a casa da ciascun allievo su come si fa un caffè, l'assistente tecnico illustrerà i vari programmi di montaggio video e come funzionano, facendo fare agli allievi alcune prove pratiche di montaggio, mentre il docente introdurrà con degli esempi il concetto di “sincronismo” nel montaggio cinematografico. A questo punto gli allievi, seguiti dall'assistente tecnico e dal docente, monteranno ciascuno il proprio filmato sul caffè, scoprendo così l'importanza *narrativa* del suono, oltre che quella dell'immagine inquadrata armonicamente. Inoltre, seguendo le indicazioni dei docenti, gli allievi impareranno ad usare i titoli, le truke, i fondu e le dissolvenze nei propri filmati come strumenti di punteggiatura narrativa.

Nella seconda parte della giornata, man mano che i vari montaggi si concludono, il docente verificherà il perfetto “sincronismo” negli attacchi di montaggio tra le singole inquadrature, la qualità della ripresa sonora e il corretto uso dei titoli, truke, fondu e dissolvenze. Alla fine i vari filmati saranno proiettati e analizzati criticamente.

Compito a casa: Ogni studente deve scrivere un breve soggetto per un cortometraggio narrativo della durata massima di 5 minuti.

5. Prima ora della quinta giornata. Gli studenti, divisi in 3 gruppi di 5 allievi, scelto il soggetto tra quelli elaborati individualmente, sviluppano insieme la scrittura della sceneggiatura e, dopo avere effettuato i vari sopralluoghi ed avere individuato tra di loro gli attori, elaborano i piani di riprese del proprio filmato. I tre gruppi di studenti inizieranno le riprese del film alle 10 del mattino. E proseguiranno ininterrottamente fino alle ore 18. I diversi ruoli professionali della troupe (regista, operatore, fonico, scenografo, segretario di edizione) saranno realizzati dagli allievi secondo un principio di rotazione nella realizzazione delle diverse inquadrature previste dalla sceneggiatura.
6. Sesta ed ultima giornata: Nelle quattro ore della mattina i tre gruppi realizzeranno il montaggio dei tre cortometraggi a soggetto con l'aiuto (se richiesto) degli insegnanti. Nel pomeriggio proiezione e analisi critica collettiva dei tre cortometraggi a soggetto realizzati dagli studenti. A conclusione del laboratorio sarà proiettato un film del docente, con relativa analisi critica da parte degli studenti.

Il docente del laboratorio
Paolo Benvenuti