

Trieste, 10 aprile 2014
Sala del Circolo della Assicurazioni Generali
relatore: GIORGIO GRAVA

Scuola di regia

Power Point by G. Salvador

fppt.com

- LA PRE PRODUZIONE
  - Il Soggetto - Trattamento
  - La Sceneggiatura
  - Lo Storyboard - Pianificazione
  - La Struttura
- LA PRODUZIONE
  - Le Riprese
- LA POST PRODUZIONE
  - Montaggio
  - Ottimizzazione
  - Effetti speciali
  - Colonna sonora
  - Dialoghi
  - Eventuale doppiaggio
  - Titoli

fppt.com

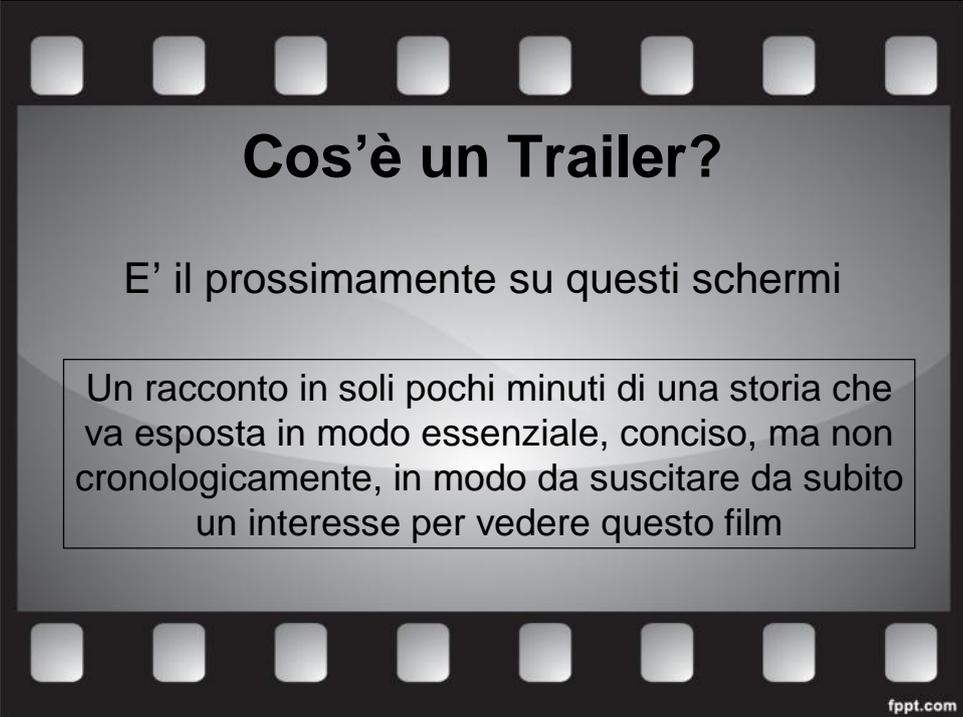

**PROIEZIONE DEL TRAILER DEL
FILM**

IL CANTO DELLA TERRA
La vita difficile di Gustav Mahler

Realizzazione Giorgio Grava

fppt.com

Cos'è un Trailer?

E' il prossimamente su questi schermi

Un racconto in soli pochi minuti di una storia che
va esposta in modo essenziale, conciso, ma non
cronologicamente, in modo da suscitare da subito
un interesse per vedere questo film

fppt.com

PREMESSA

Ovviamente si presume che il film esista, altrimenti non si potrebbe fare il suo trailer.

In effetti il film "IL CANTO DELLA TERRA" esiste e l'anno scorso è stato proiettato al Cinema Ariston in concomitanza con i 102 anni dalla scomparsa del grande compositore Gustav Mahler

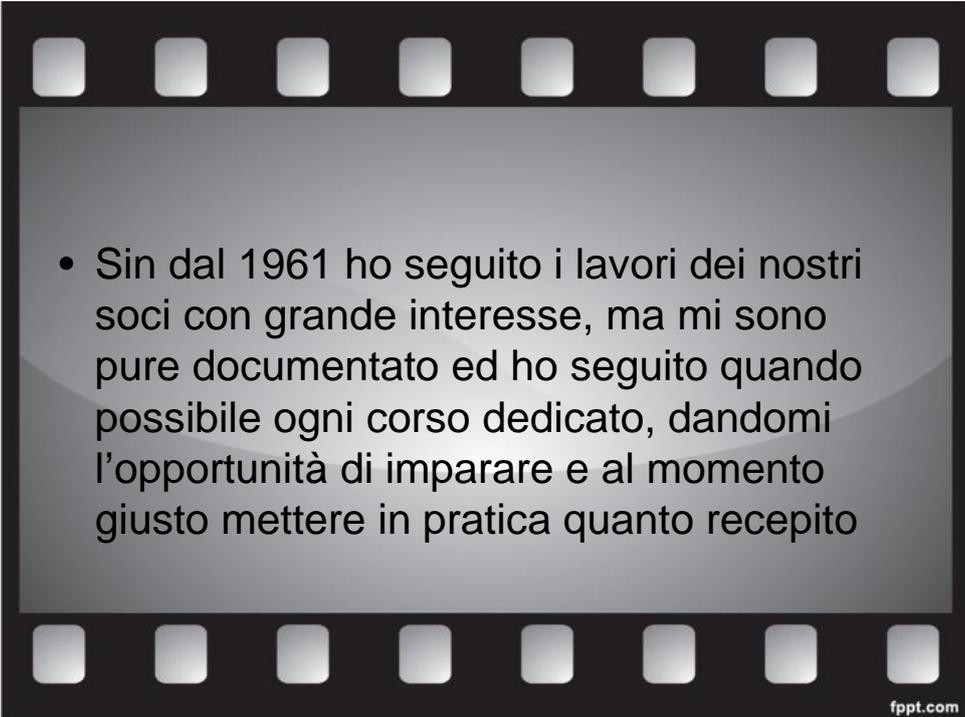
L'esperienza acquisita nella realizzazione di questo film importante mi ha portato oggi ad accettare di parlarvi non solo di questo film che citerò spesso nei miei esempi, ma di tutto un po' per tentare di aiutarvi a produrre al meglio le vostre idee ed evitare di fare errori come pure io ne ho fatti tanti

fppt.com

DOMANDE

- CHI HA VISTO IL FILM?
- CHI ULTIMAMENTE HA SEGUITO LE LEZIONI DI SCENEGGIATURA, REGIA E REALIZZAZIONE DI FILM RECENTEMENTE OFFERTE DA PROFESSIONISTI DELL'IMMAGINE CINEMATOGRAFICA?

fppt.com

-
- Sin dal 1961 ho seguito i lavori dei nostri soci con grande interesse, ma mi sono pure documentato ed ho seguito quando possibile ogni corso dedicato, dandomi l'opportunità di imparare e al momento giusto mettere in pratica quanto recepito

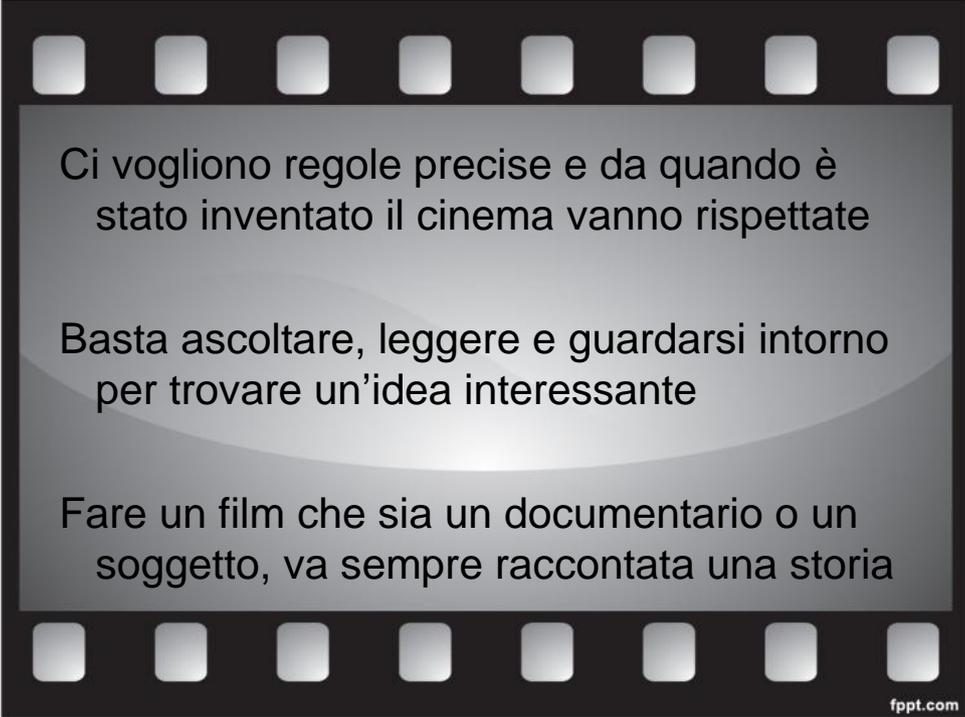
fppt.com

Non ci si può svegliare una mattina e dire
“OGGI FACCIO UN FILM”

*Come si vede parlo di FILM e non di VIDEO:
c'è una grande differenza, che ora non
voglio spiegarvi e tra l'altro ho già
specificato in altre occasioni*

fppt.com

Ci vogliono regole precise e da quando è stato inventato il cinema vanno rispettate

Basta ascoltare, leggere e guardarsi intorno per trovare un'idea interessante

Fare un film che sia un documentario o un soggetto, va sempre raccontata una storia

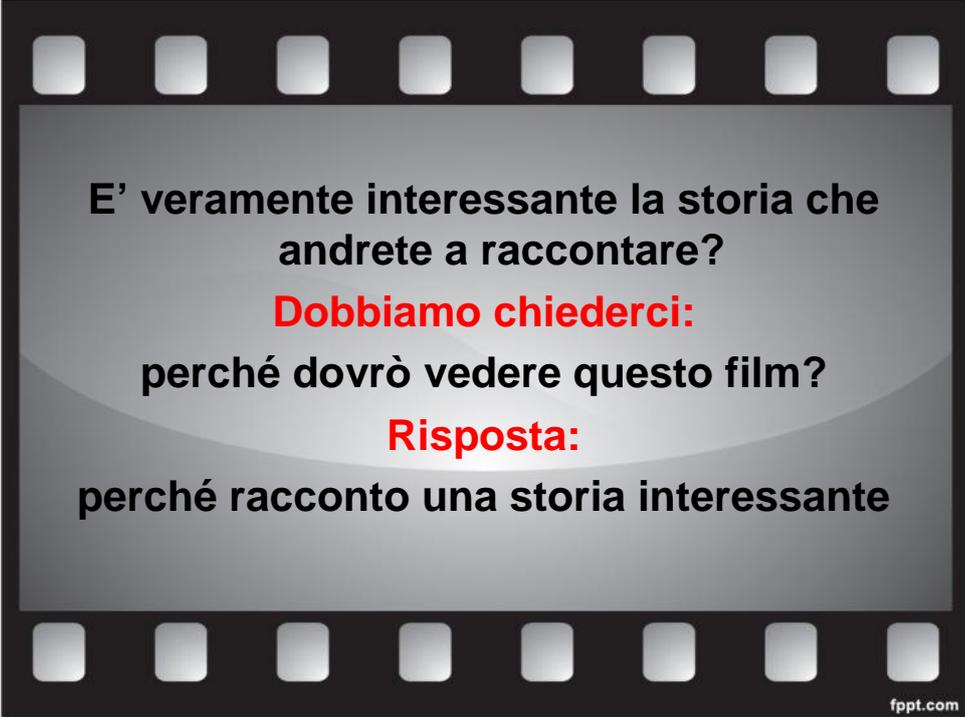
fppt.com

IL SOGGETTO

*

fppt.com

E' veramente interessante la storia che andrete a raccontare?

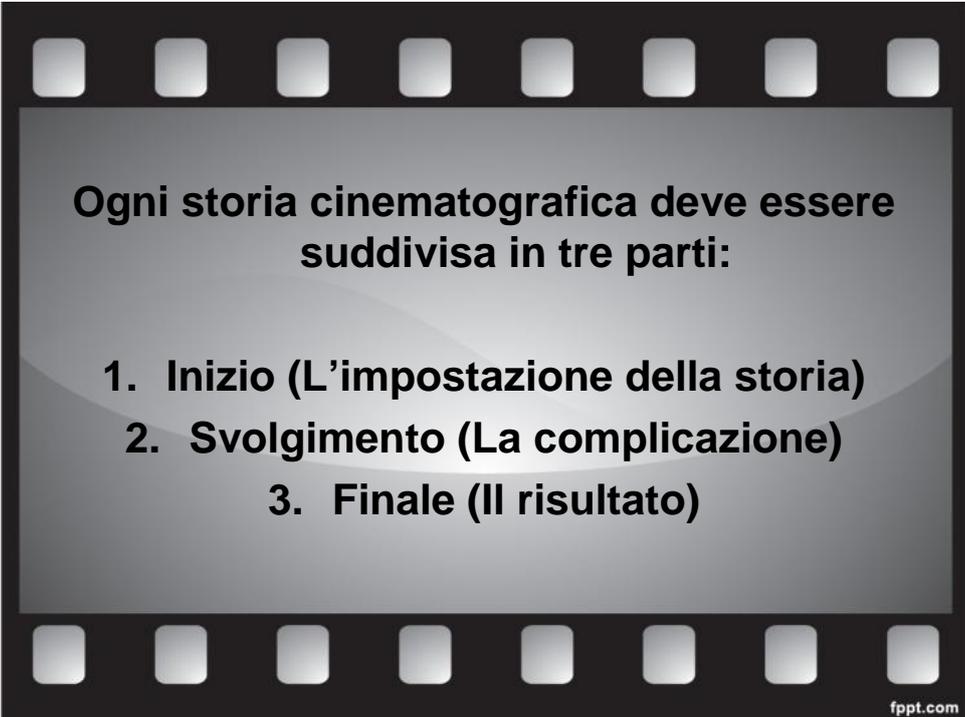
Dobbiamo chiederci:

perché dovrò vedere questo film?

Risposta:

perché racconto una storia interessante

fppt.com

Ogni storia cinematografica deve essere suddivisa in tre parti:

- 1. Inizio (L'impostazione della storia)**
- 2. Svolgimento (La complicazione)**
- 3. Finale (Il risultato)**

fppt.com

Prima di scrivere la sceneggiatura sarà utile elaborare

Il Trattamento

E' la riduzione in prosa della storia.
Se si prevedono dei dialoghi, è proprio nel
"trattamento" che andranno scritti!

Presumiamo un film di c.ca 15'

fppt.com

Le tre parti del film

- **Inizio - Impostazione della storia**
Durata massima 3 minuti.
- **Svolgimento ed anche Punto di Svolt
o Complicazione**
Durata di circa 10 minuti. (* VIDEO)
- **Finale**
*Durata di circa 1 o 2 minuti in funzione della storia se
drammatica o a lieto fine.*

fppt.com

Il racconto cinematografico non deve mai risultare statico, ma deve essere sempre in crescendo per non distogliere l'attenzione dello spettatore. Ecco perché molto spesso un film anche breve ci risulta lungo (perché stanca), e un film di lunga durata non disturba, ma interessa sino alla fine.

C'E' UNA GRANDE DIFFERENZA TRA UN FILM LUNGO ED UN FILM CHE DURA!

fppt.com

Sul set l'improvvisazione è dannosa e costosa:

perciò proibita

BE PREPARED, ESTOTE PARATI

fppt.com

SEQUENZA	CLIP	RIPIRESA	SEQUENZA E AZIONE	DEIALOGHE	TEMPI
9	PA		Il dott. Chwetsek recita il bollo di Malika. Indi alza lo coperto per vedere se le funzioni renali hanno ripreso.		14"
10	PPP		Alma chiede se il lavoro al dal luno.	Alma: "Come va dal luno?"	4"
11	PPP		Anche Justine si volge verso il dottore in attesa di una risposta.		4"
12	PP		Il dottore fa un cenno significativo verso le due donne in cui esprime che non c'è più niente da fare.		7"
13	PT		Il dottore si allontana ed esce fuori campo.	"Cosa è? In 13"	6"
14	PA		Controcampo sul dottore che esce dalla porta.	Narratore voce off: "E' subentrato il blocco renale e ancora non c'è più alcuna speranza."	6"
14b				Il medico gli somministra la morfina per alleviare le sofferenze."	
15	PM		Ripreso del letto con Malika.		5"
16	PK		Particolare della lavanda.		2"
17	PK		Particolare dal cruscotto.		2"
18	PA		Justine si alza dalla sedia ed indaga il volto di Gustav. Si ode entrare qualcuno (è suonata la chiamata del dottore). L'azione poi viene la porta della quale scende il dottore con una siringa in mano.		13"
19	PM		Controcampo sul dottore che è arrivato. Si siede sul letto, prende il braccio di destra della e gli inietta l'infusione.		10"

fppt.com

ATTIVITA' PRELIMINARI

- Ricerca degli attori e delle comparse (casting)
- Costumi
- Location
- Scenografia
- Accessori di scena
- Troup (gruppo di tecnici addetti alle riprese)
- Attrezzature video - audio
- Apparecchi di illuminazione, cavi, lampade di riserva

fppt.com

DATA	SEQ	FOSIZ	CLIP	RIPRESA	LUGGO DELLA RIPRESA
	85b/c				CONCLUSIONE Duino - Salsi 1° piano - Sera - Periodo natalizio
		A	1 2	CT CM	
		B	3 13 15	FA DT MB	
		C	4	FA	
		D	5 7 10 12 19	PM PP PP PM PP	

fppt.com

fppt.com

POSTPRODUZIONE

- MONTAGGIO
- OTTIMIZZAZIONE
- EFFETTI SPECIALI
- DIALOGHI E DOPPIAGGI
- COLONNA SONORA

fppt.com

fppt.com

POSTPRODUZIONE

- TITOLI

fppt.com

Titoli senza problema

Durata del titolo secondo il numero delle sillabe

SILLABE	DURATA	SILLABE	DURATA
1	01:12	43	11:07
2	01:17	44	12:00
3	02:00	45	12:08
4	02:08	46	12:07
5	02:12	47	12:17
6	02:17	48	12:00
7	03:00	49	13:08
8	03:08	50	13:12
9	03:17	51	13:07
10	04:00	52	13:17
11	04:08	53	13:17
12	04:12	54	13:00
13	04:17	55	14:00
14	05:00	56	14:08
15	05:00	57	14:08
16	05:00	58	14:12
17	05:12	59	13:12
18	05:17	60	14:17
19	06:00	61	13:17
20	06:08	62	13:00
21	06:12	63	15:00
22	06:17	64	13:08
23	07:00	65	15:08
24	07:08	66	13:12
25	07:12	67	13:12
26	07:17	68	13:17
27	08:00	69	15:17
28	08:00	70	13:00
29	08:08		
30	08:12		
31	08:17		
32	09:00		
33	09:08		
34	09:17		
35	09:16		
36	10:00		
37	10:00		
38	11:17		
39	10:16		
40	11:08		
41	11:00		
42	11:12		

NOTA

A la durata del titre va aggiunta la durata de la zone de dissolution de la bande de film et de la musique.
C'est le meilleur et plus léger moment du titre qui compte le plus à l'heure de l'annonce de la musique.

fppt.com

A slide with a black border that looks like a film strip with white sprocket holes. The background is a light gray gradient.

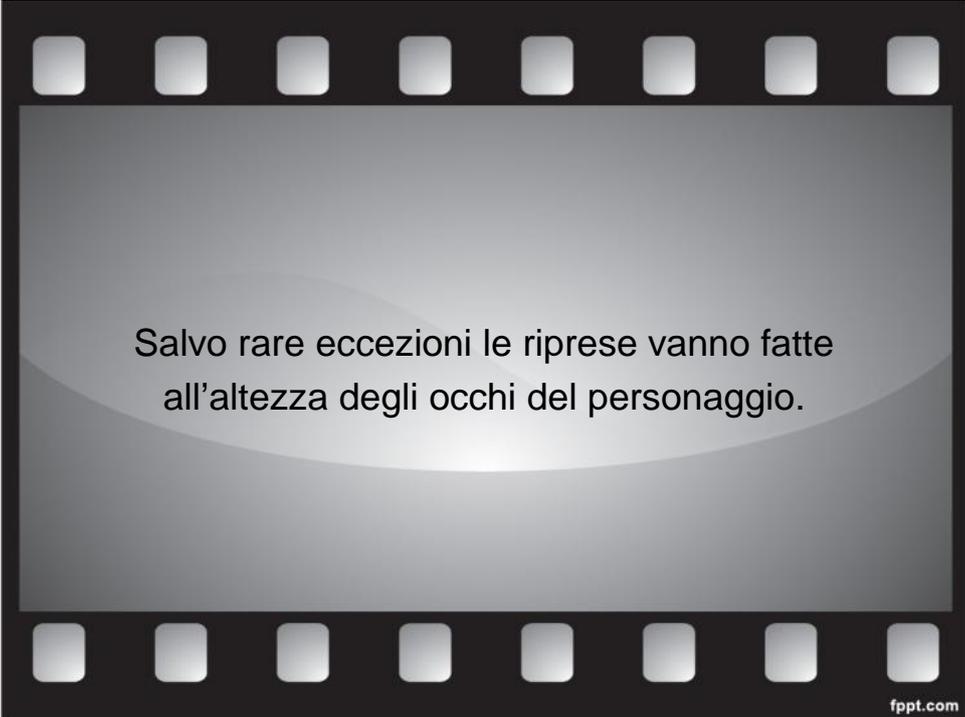
Grazie alla telecamera si possono catturare le immagini e trasferirle sul nastro MiniDV o su scheda (meglio su due contemporaneamente).

La videocamera non va mai mossa, bisogna attivare comunque lo stabilizzatore d'immagine.

Sarà d'obbligo utilizzare un buon cavalletto dotato di una testa panoramica fluida che ci permetterà di eseguire riprese stabili e panoramiche (ed eventuali zoomate) senza scossoni.

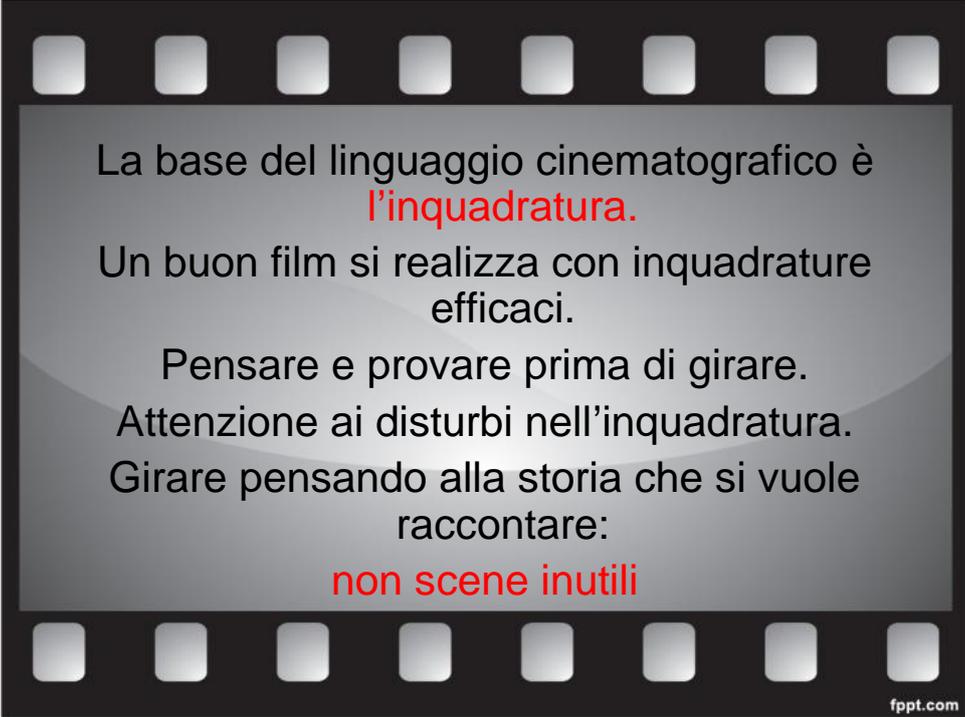
Durante l'uso del cavalletto
bisogna disattivare lo stabilizzatore d'immagine.

fppt.com

A slide with a black border that looks like a film strip with white sprocket holes. The background is a light gray gradient.

Salvo rare eccezioni le riprese vanno fatte all'altezza degli occhi del personaggio.

fppt.com

La base del linguaggio cinematografico è
l'inquadratura.

Un buon film si realizza con inquadrature
efficaci.

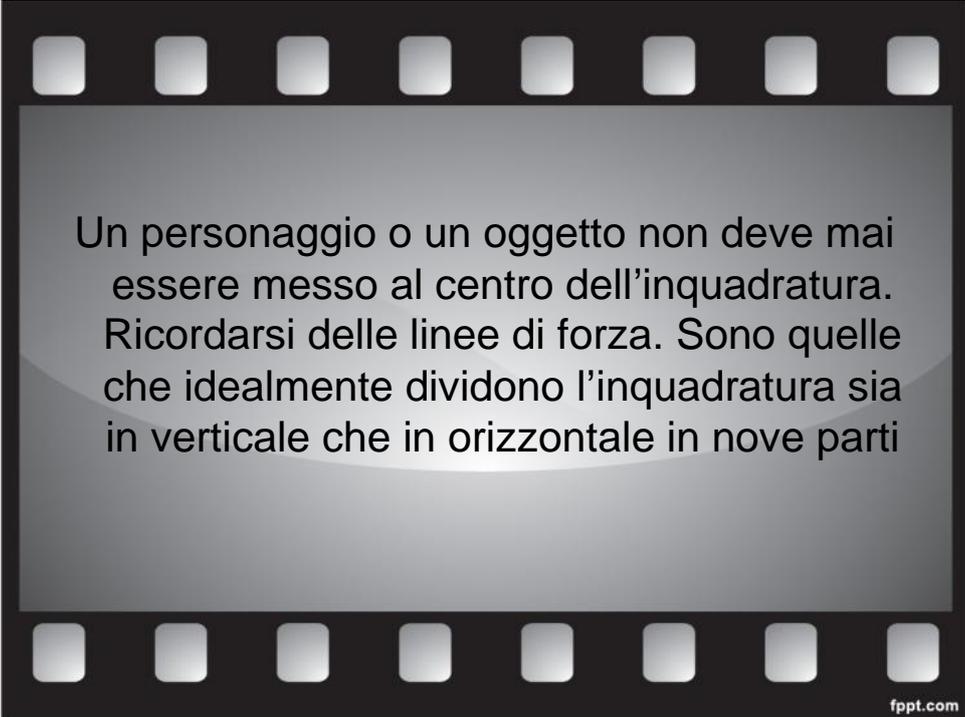
Pensare e provare prima di girare.

Attenzione ai disturbi nell'inquadratura.

Girare pensando alla storia che si vuole
raccontare:

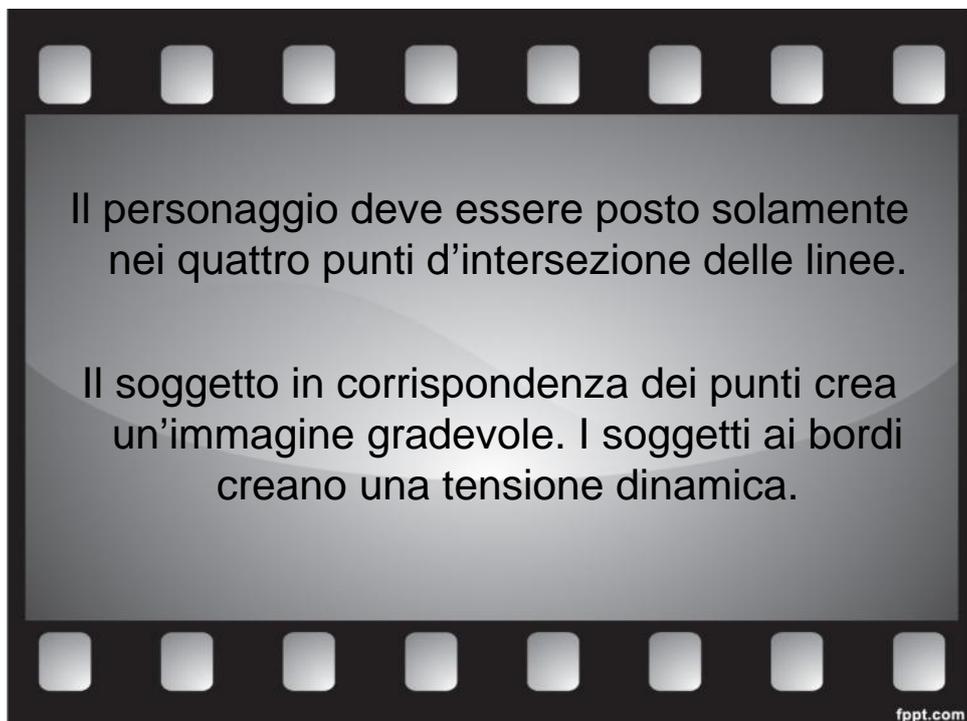
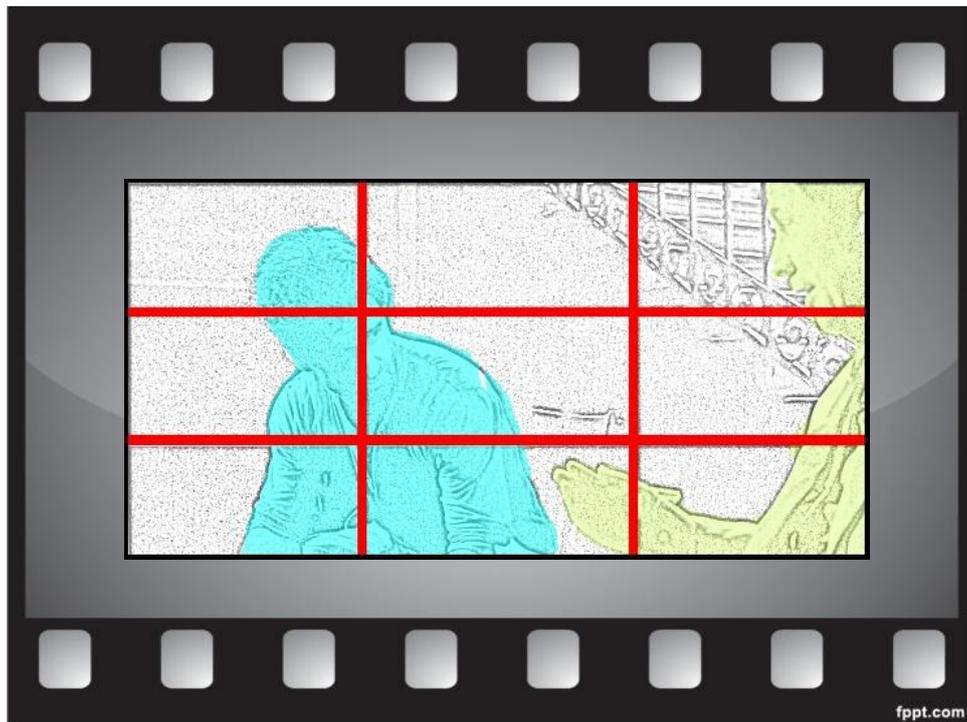
non scene inutili

fppt.com

Un personaggio o un oggetto non deve mai
essere messo al centro dell'inquadratura.
Ricordarsi delle linee di forza. Sono quelle
che idealmente dividono l'inquadratura sia
in verticale che in orizzontale in nove parti

fppt.com

Cosa s'intende per inquadratura?

E' ciò che sta dentro nella nostra immagine ed è ciò che vogliamo fare vedere allo spettatore: una ripresa continua senza interruzioni dal ciak allo stop.

Se vogliamo realizzare un'azione molto lunga e complessa senza interruzioni allora si tratta di un piano sequenza, oggi utilizzata molto spesso, ma solitamente manca di dinamicità.

L'inquadratura è ciò che vede l'obiettivo e non noi.
Perciò è molto importante scegliere bene i piani di ripresa.

fppt.com

CAMPI, PIANI & ALTRE INQUADRATURE

- CLL: campo lunghissimo
- CL: campo lungo
- CT: campo totale
- CM: campo medio
- FI: figura intera
- PA: piano americano
- PM: piano medio
- PP: primo piano
- MB: mezzo busto
- PPP: primissimo piano

fppt.com

CAMPI, PIANI & ALTRE INQUADRATURE (cont.)

- DT: dettaglio
- PR: particolare
- PS: piano sequenza

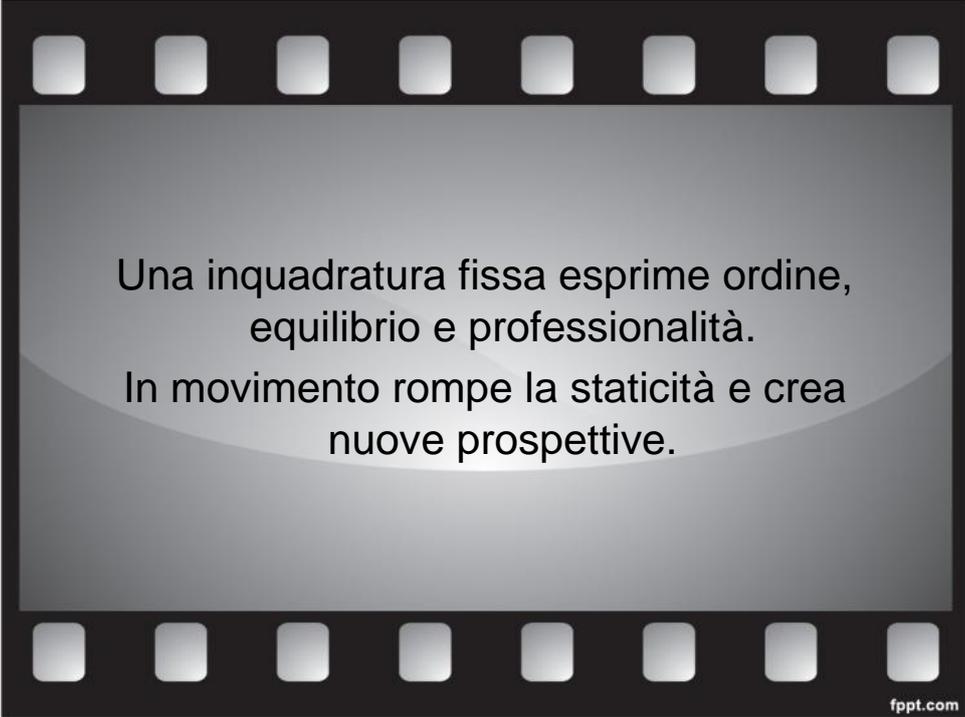
fppt.com

ATTENZIONE!

I teleobiettivi schiacciano i piani, e i grandangoli aumentano la distanza tra il primo piano e lo sfondo.

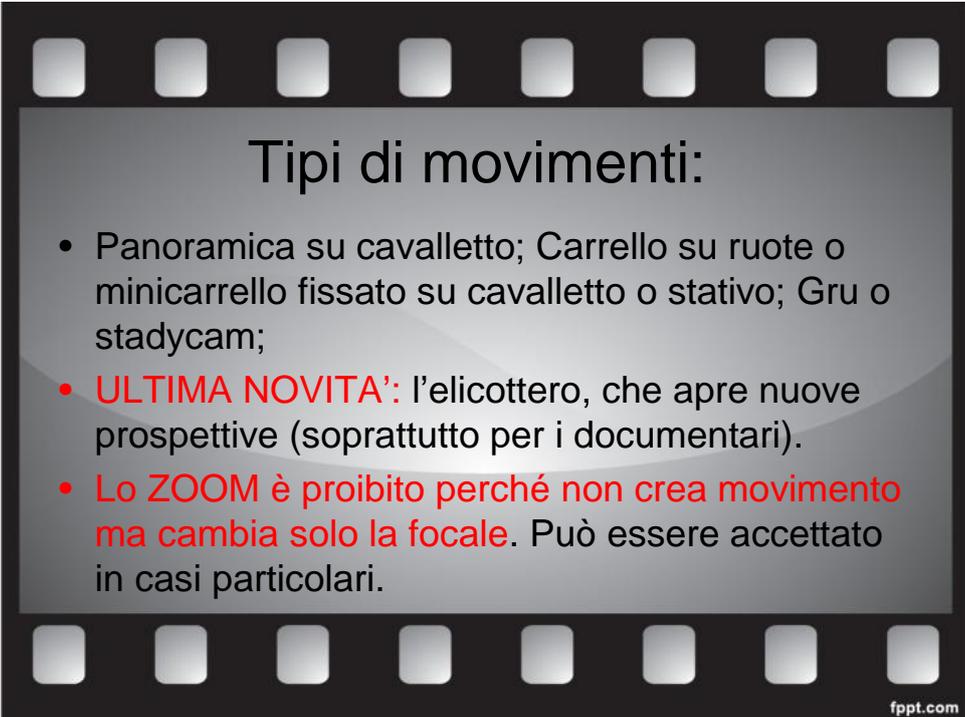
Le riprese di un film a soggetto è meglio farle con obiettivi fotografici, in modo da poter sfuocare i piani a seconda delle esigenze lavorando sui tempi, diaframma, ecc.

fppt.com

Una inquadratura fissa esprime ordine,
equilibrio e professionalità.
In movimento rompe la staticità e crea
nuove prospettive.

fppt.com

Tipi di movimenti:

- Panoramica su cavalletto; Carrello su ruote o minicarrello fissato su cavalletto o stativo; Gru o stadycam;
- **ULTIMA NOVITA'**: l'elicottero, che apre nuove prospettive (soprattutto per i documentari).
- **Lo ZOOM è proibito perché non crea movimento ma cambia solo la focale.** Può essere accettato in casi particolari.

fppt.com

Quando si realizza un film le tecniche di ripresa devono essere consoni con la storia che si va a narrare.

Le riprese in slow motion (che si possono realizzare anche con il pc) creano una estetica molto forte che si discosta dalla realtà.

ATTENZIONE: montaggio fluido non a scatti.

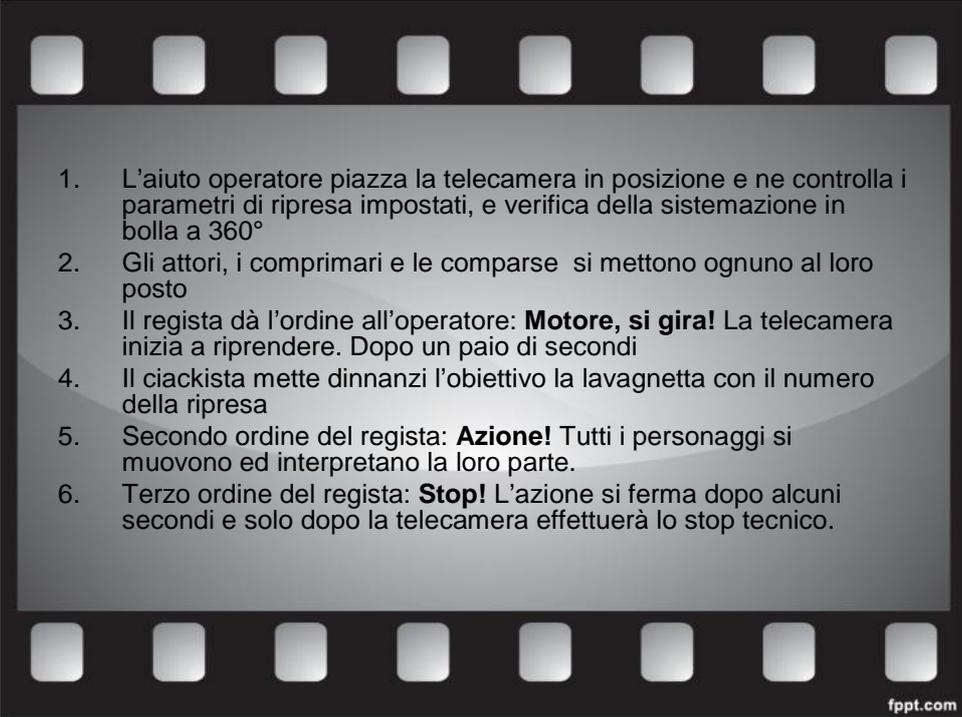
fppt.com

LE RIPRESE DA EVITARE

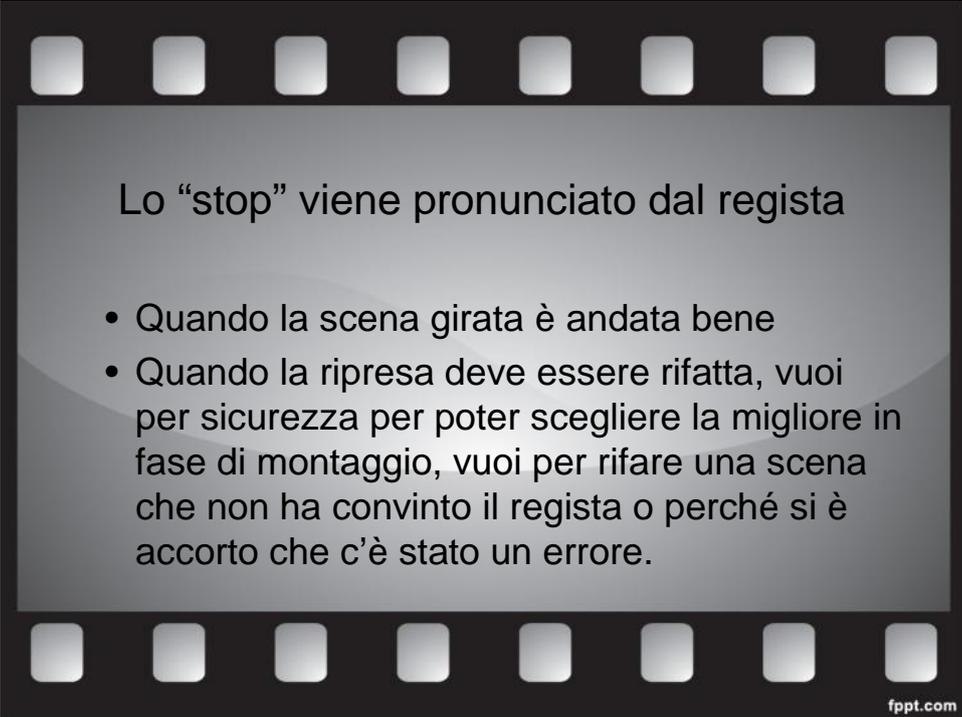
- Mini riprese
- Zoom continuo
- Panoramica lunga
- Ripresa ottusa n. 1
- Ripresa ottusa n. 2
- Effetto accecante

fppt.com

-
1. L'aiuto operatore piazza la telecamera in posizione e ne controlla i parametri di ripresa impostati, e verifica della sistemazione in bolla a 360°
  2. Gli attori, i comprimari e le comparse si mettono ognuno al loro posto
  3. Il regista dà l'ordine all'operatore: **Motore, si gira!** La telecamera inizia a riprendere. Dopo un paio di secondi
  4. Il ciackista mette dinnanzi l'obiettivo la lavagnetta con il numero della ripresa
  5. Secondo ordine del regista: **Azione!** Tutti i personaggi si muovono ed interpretano la loro parte.
  6. Terzo ordine del regista: **Stop!** L'azione si ferma dopo alcuni secondi e solo dopo la telecamera effettuerà lo stop tecnico.

fppt.com

Lo “stop” viene pronunciato dal regista

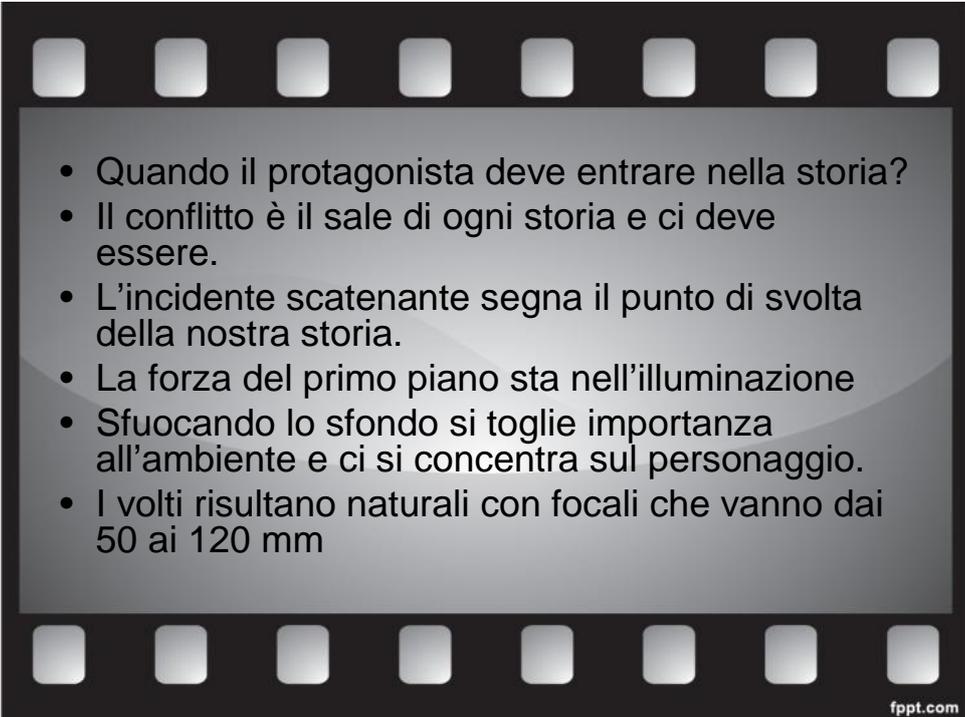
- Quando la scena girata è andata bene
- Quando la ripresa deve essere rifatta, vuoi per sicurezza per poter scegliere la migliore in fase di montaggio, vuoi per rifare una scena che non ha convinto il regista o perché si è accorto che c'è stato un errore.

fppt.com

ALTRI APPUNTI DI CINEMA

fppt.com

-
- Quando il protagonista deve entrare nella storia?
  - Il conflitto è il sale di ogni storia e ci deve essere.
  - L'incidente scatenante segna il punto di svolta della nostra storia.
  - La forza del primo piano sta nell'illuminazione
  - Sfuocando lo sfondo si toglie importanza all'ambiente e ci si concentra sul personaggio.
  - I volti risultano naturali con focali che vanno dai 50 ai 120 mm

fppt.com

- Privilegiare le riprese all'altezza degli occhi.
- Se lo riprendiamo dal basso diamo maggiore importanza al personaggio.
- Invece dall'alto lo si sminuisce.
- **ATTENZIONE ALLO SCAVALCAMENTO DEI PIANI**
- Le panoramiche e le eventuali zoomate consecutive vanno sempre fatte dalla stessa parte sia in orizzontale che in verticale:
- Un grande effetto si ottiene tra una panoramica e l'altra e così tra zoomate quando in post produzione si immette una dissolvenza incrociata (lunga su un movimento lento, breve su un movimento veloce)

fppt.com

Trieste, 10 aprile 2014
Sala del Circolo della Assicurazioni Generali
relatore: **GIORGIO GRAVA**

**Grazie per l'attenzione.
Domande?**

Power Point by G. Salvador

fppt.com