COME SI REALIZZA UN FILM

A cura di Simone Soranna, Biografilm e Pop Up Cinema

La visione di un film tra i banchi di scuola (oppure in una sala cinematografica durante le mattinate di lezione) è comunemente ritenuta un'attività didattica di spiccato interesse. Sono tanti gli argomenti che possono nascere a seguito di una proiezione: dibattiti, approfondimenti tematici, attività di vario genere da proporre per amplificare i contenuti espressi dal film etc. L'importante è tenere sempre a mente che una pellicola non ha il compito di "sostituire" una lacuna del programma didattico, non viene realizzata usando la lingua e le finalità di un insegnamento, bensì quelle della narrazione per immagini. Per questo motivo è utile prendere sempre più confidenza con il mezzo filmico, per poterlo poi utilizzare nella maniera più performante possibile a supporto della didattica e non come un suo sostituto.

UN LAVORO DI SQUADRA

Quando lavoriamo nelle scuole dell'infanzia o nelle scuole primarie, prima ancora di addentrarci nell'analisi filmica, prima di cercare di imparare qualche messaggio dal film in questione o di inserire la visione della pellicola all'interno del programma didattico che stiamo seguendo, è importante provare a raccontare ad alunne e alunni come nasce un film, quale processo creativo e professionale vi sia alla base, chi vi lavora e come sia possibile dare vita a storie in grado di scaldarci ed emozionarci ogni giorno. Giustamente, infatti, bambine e bambini non sono a conoscenza di come sia possibile portare in scena un copione per realizzare immagini in movimento, ma soprattutto non sono a conoscenza del fatto che per girare un film siano impiegate decine e decine di persone, che lavorano lontano dai riflettori ma senza le quali, semplicemente, non sarebbe possibile procedere con la produzione. Il cinema è un lavoro di squadra, una grande macchina che coinvolge moltissime figure professionali diversissime le une dalle altre.

I MESTIERI DEL CINEMA

1. Cast e regista

Solitamente, le persone che principalmente ricordiamo all'interno di un film sono le attrici e gli attori. Questo perché sono loro che ci mettono la faccia, recitano per interpretare i nostri personaggi preferiti. Tuttavia, come abbiamo detto, il cinema è un lavoro di squadra. Attrici e attori sono solo la punta della piramide, ciò che emerge dallo schermo. Ma oltre a loro ci sono numerosissime persone che lavorano di nascosto per realizzare un film. Chi ha il compito di coordinare tutto il gruppo e la responsabilità di decidere se le scelte fatte e il lavoro svolto sono idonei oppure no è chi si occupa della regia. Registe e registi devono sorvegliare su ogni aspetto e dettaglio della lavorazione. Sono i responsabili ultimi di ogni decisione e, di conseguenza, sono le persone che firmano con il proprio nome la lavorazione. Un po' come se fossero degli scrittori e delle scrittrici: i film sono i loro racconti, i loro romanzi. Eppure, al cinema non si usano le parole per raccontare le storie, ma le immagini.

2. La sceneggiatura

Prima di poter girare un film, però, bisogna innanzitutto scrivere la storia che si andrà a raccontare. Questo è il compito di chi si occupa della sceneggiatura. La sceneggiatura di un film non è altro che il copione comprendente le battute che via via il cast dovrà recitare. Prima di scrivere i dialoghi, tuttavia, bisognerà iniziare dal soggetto (ovvero la trama riportata in sintesi) per poi arrivare al trattamento (la trama riportata in maniera decisamente più dettagliata e corposa). Solamente quando avremo una sorta di racconto, scena per scena, di quello che dovrà accadere, allora possiamo ultimare il processo occupandoci di dialoghi e battute.

3. La produzione

Una volta ultimata la sceneggiatura, possiamo occuparci di portare in scena il nostro copione. I giorni di ripresa vengono raggruppati sotto l'etichetta della "produzione cinematografica". In questo frangente, sono tante le figure professionali che interverranno per dare vita al nostro film. Abbiamo già parlato di regista e cast, ma non dobbiamo dimenticarci il reparto di scenografia (coloro che si occupano di creare lo sfondo davanti al quale si muoveranno attrici e attori), il reparto di trucco e parrucco (chi si occupa di dare colore ai volti dei personaggi e acconciare la loro capigliatura al meglio), il reparto dei costumi, quello della luce (chi governa faretti, cavi, ombre e tutto l'armamentario dedicato all'illuminazione scenica, fa riferimento a un particolare reparto chiamato "direzione della fotografia") e quello dei fonici (le persone incaricate di catturare con il microfono, in maniera limpida, le voci del cast in scena). Tutto questo gruppo di persone viene coordinato dal regista, che ha la responsabilità dell'intero set.

4. Il montaggio e la colonna sonora

Terminate le riprese, non resta che mettere in ordine tutto il materiale realizzato, come se fosse un puzzle. Dobbiamo ricostruire il film in ordine cronologico, scartando le scene venute peggio e privilegiando i momenti migliori. Tutto questo lavoro è compito del reparto di montaggio, che verrà affiancato da chi sarà incaricato di comporre la colonna sonora del film, per restituire maggiore intensità ed emozione alle immagini.

LE ATTIVITÀ

Non si tratta di nozioni semplicissime, soprattutto se rivolte alle classi delle scuole dell'infanzia o primarie. Tuttavia possiamo farci aiutare dai titoli di coda di due film targati Disney-Pixar, ovvero A Bug's Life e Monsters & Co. In entrambi i casi, durante i cartelli finali che riportano i nomi di tutte le persone che hanno contribuito alla riuscita del film, è possibile vedere dei finti backstage, un dietro le quinte di come attrici e attori (relativamente formichine e mostri) si sono impegnati durante i giorni di produzione. Chiaramente, si tratta di totale finzione. Eppure il tutto funziona per introdurre la classe all'interno di questo mondo, come primo assaggio di cosa significhi contribuire

alla magia del cinema (in entrambi i casi, infatti, possiamo notare gli errori di recitazione, le maestranze al lavoro, la presenza del ciak, del regista e via dicendo). Una volta fatta luce sui diversi ruoli professionali impiegati per realizzare un film, ogni alunno potrebbe pensare in quale si troverebbe maggiormente a suo agio e potrebbe disegnare se stesso al lavoro su un ipotetico set, mentre adopera gli strumenti del caso.

BIBLIOGRAFIA

- Come si produce un film (vol. I) - Elementi per una teoria economica dell'audiovisivo, di Claudio Biondi, Dino Audino Editore (2001)
- Corso breve di produzione audiovisiva, di Claudio Biondi, Dino Audino Editore (2014)

PAROLE CHIAVE

#CINEMA

#FILM

#MESTIERI

#REGISTA

#CAST

#SCENEGGIATURA

#MONTAGGIO

#COLONNA SONORA

#PRODUZIONE

ABSTRACT:

Il cinema è magia allo stato puro. Ma quali sono le figure professionali che rendono possibile tutto questo spettacolo e quali sono i loro compiti più importanti? Vi accompagniamo in un viaggio dietro le quinte dei film, così da stimolare la curiosità e la creatività della classe invogliando a mettersi in gioco in prima persona.