BIOGRAFILM Generazioni Digitali

Racconti di vita per una comunità inclusiva

Come si fa un film a scuola

Adriano Sforzi

CINEMA E IMMAGINI PER LA SCUOLA
MiC Direzione Generale CINEMA e AUDIOVISIVO
MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito

‘Il migliore modo
per imparare
a fare un film
è farne uno’

S. Kubrick

Il Video: Cos'è?

Un video è una sequenza di **inquadrature montate**, generalmente accompagnata da:

- Suoni d'ambiente
- Musiche
- Informazioni grafiche

È un linguaggio vero e proprio, con grammatiche e inflessioni proprie.

Strumento di **produzione e comunicazione artistica** (cinema, TV) e **interpersonale** (social network, messaggistica istantanea, YouTube, ecc.).

- Videoclip
- Spot pubblicitari
- Documentari
- Eventi in diretta
- Mockumentary
- Serie TV/web series
- Reportage, telegiornali
- Booktrailer, reality, cartoon

Glossario

- **Inquadratura**: caratteristiche compositive del fotogramma (distanza, angolazione, ecc.).
- **Scena**: insieme di inquadrature nello stesso arco temporale e spaziale.
- **Sequenza**: più scene connesse da continuità d'azione.
- **Parte/Atto**: unità narrativa composta da una o più sequenze con la stessa funzione narrativa.

Il Processo Produttivo di un Video

1. Progettazione ideativa

1. Idea
2. Scaletta
3. Soggetto
4. Trattamento
5. Sceneggiatura
6. Storyboard

2. Pre-produzione

- Ricerca
- Spoglio
- Liste
- Fabbisogno tecnico
- Ordine del Giorno (ODG)
- Liberatorie

Il Processo Produttivo di un Video

3. Lavorazione/Realizzazione

- Riprese
- Troupe
- Mezzi tecnici
- Bollettino di edizione
- Linguaggio cinematografico

4. Post-produzione

- Montaggio
- Audio
- Effetti sonori
- Musiche

5. Distribuzione

- Cinematografica
- Online

La Progettazione Ideativa

1. **Idea:**

   "La cosa più importante è avere l'idea. Poi afferrarla e conservarla." – *S.M. Ejzenstejn*
   Definire: **Cosa? Chi? Dove? Quando?**
   Suggerimento: Usa un block notes!

2. **Scaletta:**

Elenco sintetico di punti in successione.

3. **Soggetto:**

Descrizione visiva dell'idea con previsione sintetica del film.

- **Concretezza verbale**
- **Evitare astrazioni**
- Includere tutti gli elementi.

4. Trattamento:

Testo intermedio tra soggetto e sceneggiatura. Approfondisce dettagli (es. psicologia dei personaggi)

5. Sceneggiatura:

- **Letteraria**: Descrive il film senza dettagli tecnici.
- **Tecnica**: Include dettagli tecnici, divisione in inquadrature/sequenze numerate.

6. Storyboard:

Racconta la storia per immagini, utile per trasmettere l'atmosfera desiderata dal regista.

Consigli per la Stesura di un Soggetto

- Usa **concetti semplici** in una forma chiara.
- Riduci **l'intreccio** e il numero di personaggi.
- Evita **ornamenti letterari** o riferimenti intellettualistici.
- Sii sintetico: accenna alla sostanza del film.

Consigli per Scrivere una Sceneggiatura

- Evita termini tecnici.
- Scrivi al **presente**.
- Interrogati sulla **visibilità** di ciò che descrivi.
- Non raccontare la **vita interiore** dei personaggi.
- Usa una regia **invisibile**.
- Tipologie: all’italiana, alla francese, americana.

SCENEGGIATURA ALL'ITALIANA

DOPO I TITOLI
Lo schermo è nero. Si sente solo un respiro determinato e ritmato di qualcuno che sta compiendo uno sforzo, intercalato da alcune voci.

OVER * (Anna)
(respira in modo cadenzato e deciso)

OVER (Elia)
Come va...? Ce la fai...?

OVER (Luciana)
Ma dobbiamo proprio arrivare fino in cima...?

OVER (Attilio)
Fermi un attimo...

OVER (Anna)
(quasi sovrapponendosi)
(respira in modo cadenzato e deciso)

OVER (Elia)
Beh, ormai... direi proprio di sì...

Nella forma all'italiana, la pagina è divisa in due colonne: quella di sinistra è la colonna visiva (descrittiva); quella di destra è la colonna sonora (rumori, musica e, ovviamente i dialoghi).

Al cambio scena si inizia una nuova pagina - se al cambio pagina non cambia la scena si scrive CONTINUA.
In regola a queste regole compositive, la lunghezza della sceneggiatura oscilla tra le 160 e le 200 pagine.

E' una forma particolarmente indicata in caso di sincronizzazione immagine/sonoro

SCENEGGIATURA ALLA FRANCESE

stato un inferno, ho dato pure di stomaco. E quelle persone noiose non le voglio vedere, parlateci voialtri, fate tutto voialtri, tanto a me mi va bene 'gnicosa!

MARTINO
(sorride) Allora il vassoio lo lascio qui e me ne vado.

Lo appoggia sulla ribaltina di un trumeau e finge di ritirarsi, ma da sotto il soffice groviglio di coperte e lenzuola, sbuca un paio di occhioni spalancati.

EMILIA
'Ncepossocrede, sei te! Apri le tende, subito!

MARTINO
Benarrivata.

SCENEGGIATURA AMERICANA

Marta domanda ad una collega:

MARTA
Ma che è?

TELEFONISTA
Il motivazionale dei venditori con Claudio! Però noi non possiamo entrà.

Proprio in quell'istante si spalanca una di quelle porte: ne esce ridendo un giovane venditore in maniche di camicia, la cravatta allentata, che tiene la testa sollevata perché perde sangue dal naso, ma non smette di ridere.

UNA TELEFONISTA
Che hai fatto, Gianlù?

GIANLUCA
Niente, 'na cazzata.

Infila la porta dei bagni. Marta, incuriosita, si avvicina a quella porta rimasta mezza aperta e scorge qualcosa di veramente inquietante…

PRE-PRODUZIONE

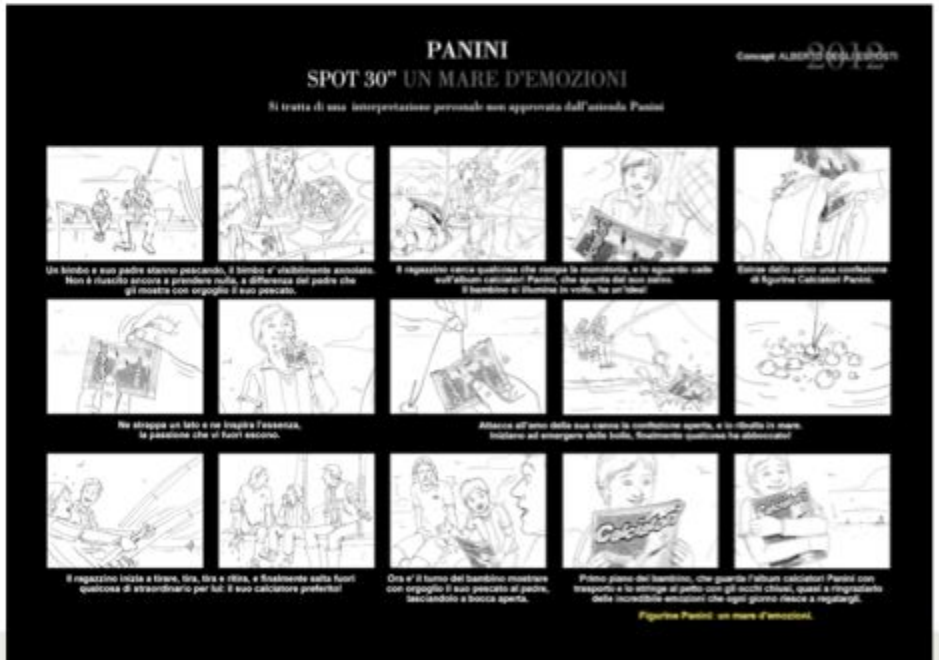
Esempi di Storyboard:

Lo spot:

iMasterArt - Spot Spar.mp4

PRE-PRODUZIONE

Esempi di Storyboard:



La Pre-produzione

1. Organizza le riprese: definisci appuntamenti, location, interviste.
2. Cerca video simili per ispirarti.
3. Reperisci risorse (finanziamenti, permessi, attrezzature).

Spoglio, Liste e Fabbisogno Tecnico

Dopo aver definito il soggetto/sceneggiatura/storyboard:

- **Liste**:
  - Scene, attori, location, scenografia, costumi, trucco, materiali tecnici.
- **Fabbisogno tecnico**:
  - Audiovisivo, definito dal Direttore della Fotografia in accordo con regista/produzione.

Attrezzatura Indispensabile

- Video Camera, fotocamera, smartphone, GoPro.
- Cavalletto (+ accessori: steady cam, dolly, drone).
- Microfoni.
- Luci (+ batterie, stativi, diffusori).
- Schede di memoria (almeno 2)

ODG (Ordine del Giorno)

Deve includere:

- Località e ambienti delle riprese.
- Data e ora di inizio.
- Tecnici e figure professionali necessarie, con relativi orari.
- Scene e inquadrature da girare.
- Attori: orari di presenza, costumi da indossare.
- Generici e comparse disponibili.
- Fabbisogni e altre necessità.

PRE-PRODUZIONE

Esempio

di **ODG**

Mercurio Cinematografica s.r.l.

Cellulari di Produzione:

– Infostrada – *3x30"* e *1x15"*

Regia: Paolo Virzì

ORDINE DEL GIORNO: **n° 1**

"Ristorante" - "1° Parte Ricetta"

Lunedì 11 Settembre 2006

Film – *Infostrada* – 3x30"– e 1x15"– **Regia:** Paolo Virzì

NOTE DI PRODUZIONE:

Walkie Talkie carichi.

FABBISOGNO SCENA-SCENOGRAFIA:

Generali per tutti gli spot:

Ristorante:

Aumentare tavolini esterni, coprire o togliere scritte esterne

Cartelli con scritte per attori. ("sono povero" ecc.)

1° Parte Ricetta:

COSTUMI – TRUCCO:

Ventre Controfigure (Ferlisi Salvatore e Appelloni Roberto) da Clochard fin dal mattino.

[Esempio ODG]

Liberatorie

Documento indispensabile per avere i diritti di utilizzo del materiale prodotto.

- **Senza liberatoria**, il materiale può essere usato solo per scopi personali.
- Regolato dalla legge n° 633 del 22/04/1941.

Casi specifici:

- **Mercati**: si può filmare, purché il soggetto non sia isolato.
- **Persone per strada**: si può filmare nel rispetto del contesto.
- **Matrimoni**: serve consenso, salvo casi specifici.
- **Personaggi noti**: filmabili in manifestazioni pubbliche, altrimenti serve consenso.

Lavorazione/Realizzazione

Aspetti chiave:

- Equipaggiamento di base.
- Linguaggio video: campi, piani, movimenti di macchina, regole di inquadratura.
- Troupe: ruoli, figure e reparti del set.
- Importanza della qualità audio e video durante le riprese.

Fase delle Riprese

Cosa Riprendere?

Consiglio:

"Girare il più possibile."

Ogni ripresa può rivelarsi utile in montaggio.

- Esempio: durante un'intervista, riprendere anche dettagli degli oggetti descritti per coprire eventuali tagli nel parlato.

Elementi essenziali:

Troupe: professionisti mobili e versatili.

Mezzi tecnici: video camera, microfoni, supporti.

Bollettino di edizione:

- Numerazione dei nastri.
- Descrizione delle inquadrature.
- Time-code progressivo.
- Durata di ogni inquadratura.

Post-produzione: il Montaggio

Il montaggio è la “lingua” del video.

Regole principali:

- Non stravolgere o aggiungere contenuti inesistenti nel girato.
- Seguire le regole del montaggio per raccontare in modo chiaro e funzionale

Post-produzione:

Software e App

Software professionali:

- Adobe Premiere Pro CC
- Final Cut Pro
- Avid Xpress

Software consumer:

- Windows Movie Maker
- iMovie

App per smartphone:

- iMovie (iOS)

Come si Monta?

1. Organizza il girato in cartelle e rinomina le clip in modo chiaro.
2. Analizza il metraggio e seleziona le riprese migliori.
3. Mantieni il montaggio funzionale e semplice.

Post-produzione: Audio

L'audio arricchisce il video:

- **Effetti sonori** e **musiche** sono fondamentali.
- Rispetta il diritto d'autore.
- Usa librerie gratuite o creative commons:

freesound.org

jamendo.com

La Distribuzione

Ultima fase del processo:

- **Cinematografica**: distribuzione nei cinema.
- **Online**: piattaforme digitali come Netflix.

Distribuzione Online

Piattaforme utili:

- YouTube
- Vimeo
- Facebook
- Instagram

Bibliografia consigliata

- AGE "SCRIVIAMO UN FILM" ed. Pratiche, Parma 1990

- AIMERI LUCA "MANUALE DI SCENEGGIATURA CINEMATOGRAFICA" ed. UTET, Torino 1998
- FIELD SYD "LA SCENEGGIATURA" ed. Lupetti, Milano 1990
- MOSCATI MASSIMO "MANUALE DI SCENEGGIATURA" ed. Oscar Mondadori, Milano 1989
- PARENT-ALTIER DOMINIQUE "INTRODUZIONE ALLA SCENEGGIATURA" ed. Lindau, Torino 1997 - PIRRO UGO "PER SCRIVERE UN FILM" ed. Rizzoli, Milano 1982

- F. CASETTI e F. di CHIO " ANALISI DI UN FILM "ed. Bompiani

BUON LAVORO!