LEZIONE 8

CINEMA

referente
Alessia Ianni

DAL COPIONE AL SET

1 Cosa fa un attore con un copione?

- Lo legge non una, ma dieci, cento volte.
- Non cerca solo "cosa deve dire", ma perché lo dice, a chi lo dice, in che stato emotivo si trova.
- Studia le azioni, i sottotesti, i silenzi.
- Cerca motivazioni reali.

2 Prove sul set

- L'attore prova. Ma non recita a memoria.
- Porta sé stesso nella parte.
- Ascolta. Reagisce.
- Accetta che ogni "ciak" sia un po' diverso.
- Non pensa solo a dire le battute, ma a viverle davvero.

1 E il regista?

- Visualizza. Sente. Si chiede: dove succede questa scena? Che luce ha? Quanto dura? Perché ora?
- Pensa già a inquadrature, ritmi, suoni, ma soprattutto: come dirigere gli attori per arrivare al cuore della scena.

2 Prove sul set

- Il regista guida. Ma non impone.
- Fa domande, non dà solo risposte: "Cosa credi che stia provando qui?"
- Spinge l'attore a trovare una verità, non una posa.
- Costruisce un ambiente emotivo sicuro, dove si può rischiare.

DAL COPIONE AL SET

3 La macchina da presa

- L'attore deve:
- Capire dove si trova: campo largo? Primo piano?
- Imparare a stare in uno spazio ristretto ma significativo.
- Mantenere l'intensità anche quando l'inquadratura è tecnica.
- Ripetere la stessa azione con identica intensità, anche 10 volte.

Il regista:
Coordina. Osserva. Decide quando fermarsi, quando lasciar fare.
Cura ogni elemento: luci, suono, movimenti, respiri.
Deve fare da ponte tra attori e squadra tecnica.

4 Il set è un'orchestra

- fare un film non è solo attori e regista. È un sistema:
- Direttore della fotografia (luce, inquadrature)
- Fonico (ascolta ogni sfumatura di voce)
- Scenografo, costumista, truccatore (raccontano visivamente chi sei)
- Assistente alla regia (fa girare la macchina!)
- E tutti gli altri...

ANALISI GUIDATA DELLA SCENA

"Le grandi scene del cinema sembrano perfette. Ma dietro quella perfezione si nasconde una costruzione minuziosa fatta di scelte: scelte di regia, di scrittura, di recitazione, di ritmo, di silenzio."

Recitazione

- Cosa fa l'attore con il corpo?
- Come modula la voce?
- Dove guarda? Come respira?
- È più forte ciò che dice o ciò che tace?

Sceneggiatura

- Quali sono le parole chiave della scena?
- Cosa non è detto ma si intuisce?
- Ci sono ripetizioni, pause, frasi interrotte?
- Qual è il conflitto?

Regia e Inquadrature

- Dove si trova la macchina da presa? Si muove?
- Ci sono primi piani? Campi larghi? Piani sequenza?
- Com'è usata la luce? Fredda? Calda? Naturale?
- C'è qualche simbolo visivo?

Suono e musica

- La scena ha colonna sonora?
- Il suono è reale, diegetico, o simbolico?
- Il silenzio ha un ruolo?
- I rumori sono naturali o intenzionalmente messi in risalto?

visione della "la vita è bella" - Benigni ANALISI

COME SI COSTRUISCE UN CORTO

DALL'IDEA AL PRODOTTO FINITO, PASSO DOPO PASSO

Fare un cortometraggio non significa solo prendere una videocamera e iniziare a girare. Significa attraversare un processo completo , che va dall'idea iniziale fino al montaggio finale. Un processo fatto di visione, tecnica, organizzazione, emozione.

Oggi vedremo insieme le tre grandi fasi della realizzazione di un corto:

PRE-PRODUZIONE

- L'idea
- la sceneggiatura
- lo storyboard
- il piano di produzione

PRODUZIONE

- le riprese
- elementi da curare durante le riprese

POST-PRODUZIONE

- montaggio video
- audio e colonna sonora
- titoli, crediti, formato finale

PRE - PRODUZIONE

La pre-produzione è la preparazione, il momento in cui si costruiscono le fondamenta del film.

L'IDEA

Tutto nasce da una scintilla: una situazione, una frase, una persona, una scena che ti viene in mente.

La domanda chiave è: cosa voglio raccontare?

- Un conflitto?
- Un sentimento?
- Una critica sociale?
- Un'osservazione sulla realtà?

LA SCENEGGIATURA

L'idea va trasformata in parole scritte, in scene, battute, descrizioni.

- Si scrive una scaletta (sequenza delle scene)
- Poi una sceneggiatura formattata (con dialoghi, azioni, luoghi, tempi)
- Ogni scena deve avere una funzione narrativa
- Attenzione ai tempi: un cortometraggio dura in genere dai 3 ai 15 minuti

LO STORYBOARD

si disegna un storyboard: piccoli riquadri che mostrano l'inquadratura di ogni scena.

Anche molto semplice, ma utile per:

- Capire come girare
- Comunicare meglio con chi lavorerà con te (fotografi, attori, tecnici)

IL PIANO DI PRODUZIONE

Tutto viene pianificato con:

- Calendario riprese
- Foglio call sheet (chi fa cosa, dove, quando)

Qui inizia la parte organizzativa. Si stabiliscono:

- Location (dove si gira?)
- Casting (chi recita?)
- Squadra tecnica (chi filma, registra l'audio, trucca, illumina?)
- Attrezzatura (cosa serve?)
- Budget (quanto puoi spendere?)

PRODUZIONE

È la fase in cui si gira il materiale. Può durare da uno a pochi giorni, ma richiede massima concentrazione.

LE RIPRESE

Ogni giornata di ripresa è una maratona di attenzione e collaborazione.

Le figure principali sul set:

- Regista: guida la visione generale e dà indicazioni agli attori
- Direttore della fotografia (DOP): si occupa di luce, inquadrature e atmosfera visiva
- Fonico: registra suoni e dialoghi puliti
- Aiuto regia: coordina tempi, ordine delle scene, chiamate
- Attori: devono essere pronti, concentrati, disponibili a più ciak
- Operatore camera, elettricisti, truccatori, runner, ecc.

ELEMENTI DA CURARE DURANTE LE RIPRESE

- Continuità (i vestiti, le posizioni, gli oggetti devono restare coerenti da una scena all'altra)
- Audio: la qualità dell'audio è spesso più importante del video stesso
- Luci: una buona illuminazione rende anche una camera base di alta qualità
- Tempi: ogni minuto sul set costa, anche solo in energia e fatica

POST - PRODUZIONE

MONTAGGIO VIDEO

- Si selezionano le migliori riprese
- Si tagliano e incollano le scene per trovare il ritmo giusto
- Si scelgono le transizioni, il tono, il respiro narrativo
- Si può lavorare su color correction (correzione dei colori) per dare coerenza visiva

AUDIO E COLONNA SONORA

- Si pulisce l'audio dai rumori indesiderati
- Si registrano eventuali doppiaggi o voci fuori campo
- Si inseriscono musiche originali o di repertorio libero da diritti
- Si costruisce il sound design (suoni ambientali, effetti audio)

TITOLI, CREDITI, FORMATO FINALE

- Si inseriscono titoli di testa e di coda
- Si esporta il corto nel formato corretto per festival, web o proiezione
- Si fa un ultimo controllo (export di prova) per evitare errori tecnici

"E ADESSO?" - COME CONTINUARE NEL MONDO DEL CINEMA

CONTINUARE A FORMARE TE STESSO

- Scuole e accademie
- Autoformazione

INIZIARE A FARE PRATICA, SUBITO

- Gira piccoli corti
- scrivi - dialogo, una scena, sperimenta

NON ASPETTARE IL PERMESSO

- un video su TikTok che racconta una storia
- un reel con un monologo
- un corto girato in un weekend con due amici
- un racconto postato su Instagram

CREARE RELAZIONI NEL MONDO DEL CINEMA

- Festival e concorsi
- set indipendenti
- costruisci un'identità online