

Laboratori tecnici

Programma svolto a.s. 2025/2026 - 5B Grafica e Comunicazione

Docente teorica: prof.ssa Eleonora Di Marino

ITP: prof. Francesco Deplano

1. Ripasso strumenti per la fotografia digitale e la postproduzione

- Elementi fondamentali della fotocamera digitale.
- Esposizione: diaframma, tempo di scatto e sensibilità ISO.
- Messa a fuoco e profondità di campo.
- Composizione fotografica.
- Gestione della luce naturale e artificiale.
- Organizzazione dello shooting fotografico.
- Workflow fotografico digitale e gestione dei file.
- Sviluppo e postproduzione di file RAW attraverso Adobe Camera Raw.
- Ripasso degli strumenti di base di Adobe Photoshop: strumenti di selezione, maschere di livello e maschere di ritaglio, livelli di regolazione, strumento pennello correttivo, timbro clone, gestione dei livelli.
- Interventi di compositing e fotomontaggio.
- Organizzazione, esportazione e catalogazione dei file di progetto.

2. Ripasso linguaggio audiovisivo: scala dei piani e dei campi

- La scala delle inquadrature.
- Differenza tra piani e campi.
- Analisi delle inquadrature nel linguaggio cinematografico.
- Esercitazioni pratiche sulla scala dei piani e dei campi: progettazione delle riprese, realizzazione di un breve cortometraggio basato sull'utilizzo consapevole della scala delle inquadrature, catalogazione del materiale audiovisivo, montaggio video con Adobe Premiere e redazione di relazione finale.

3. Il montaggio cinematografico

Cenni storici sul montaggio cinematografico:

- Prima del montaggio: fratelli Lumière e Georges Méliès
- La Scuola di Brighton.
- D.W. Griffith e l'evoluzione del linguaggio cinematografico.
- L'avanguardia sovietica e gli studi sul montaggio.
- Hollywood classica e Nouvelle Vague.
- Montaggio invisibile e montaggio discontinuo.
- Analisi guidata di sequenze cinematografiche.

Le regole della continuità:

- regola dei 180°, scavalco e ribaltamento di campo, regola dei 30°, jump cut.
- Raccordi di montaggio: raccordo sull'asse, raccordo di movimento, raccordo di sguardo, raccordo di direzione, raccordo sonoro, raccordo di forma (match cut).
- Ellissi temporale.
- Montaggio alternato e montaggio parallelo.

4. Produzione audiovisiva per la creazione di spot e contenuti promozionali

- Progettazione e realizzazione di prodotti audiovisivi a carattere promozionale e informativo (spot di orientamento sugli indirizzi dell'Istituto).
- Lettura e analisi del brief di progetto.

- Pianificazione delle riprese e organizzazione del workflow.
- Realizzazione di riprese video in interni ed esterni.
- Selezione e catalogazione del materiale audiovisivo.
- Montaggio e postproduzione video con Adobe Premiere.

5. Fotografia e comunicazione visiva per il cinema

- Analisi del linguaggio visivo e compositivo della locandina cinematografica.
- Ricerca iconografica e progettazione dello shooting fotografico.
- Organizzazione del set in sala di posa.
- Realizzazione di scatti fotografici finalizzati alla produzione di locandine cinematografiche.
- Selezione, revisione e postproduzione delle immagini.
- Finalizzazione grafica degli elaborati.

6. Il sonoro nel cinema

- Dal cinema muto al sonoro.
- Didascalie e accompagnamento musicale nel cinema delle origini.
- I primi film sonori.
- Impatto del sonoro sull'industria cinematografica.
- Il musical hollywoodiano negli anni Trenta.
- Voce, rumori e musica.
- Musica originale e preesistente.
- Funzione empatica, contrappuntistica e anempatica della musica.
- Il leitmotiv.
- Voice-over e dialoghi.
- Effetti sonori e ambienti.
- Foley e field recording.
- Figure professionali della pre-produzione, produzione e postproduzione.

7. Motion graphic e animazione digitale

- Introduzione ad Adobe After Effects.
- Interfaccia e strumenti di base.
- Utilizzo dei keyframe.
- Importazione di file Illustrator.
- Animazione di forme semplici.
- Regolazioni automatiche.
- Esportazione dei progetti.
- Progettazione e realizzazione di una breve animazione di carattere promozionale per il MACC – Museo d'Arte Contemporanea di Calasetta, attraverso la rielaborazione audiovisiva di elementi osservati nella collezione del museo e nel territorio circostante.

Attività integrative

Partecipazione a incontri con realtà professionali del settore audiovisivo, in collaborazione con la Società Umanitaria Carbonia - Fabbrica del Cinema:

- Proiezione di "The brink of dreams" e masterclass con il regista Ayman El Amir.
- Incontro con il regista Giorgio Testi e i co-fondatori di Videoclip Italia.
- Proiezione del docu-drama "L'uomo che amava scavare". Incontro con il regista Antonio Sanna.