

Introduzione al corso

Il mezzo video si è imposto negli ultimi vent'anni in maniera sempre più incisiva, tanto che ora è diventato uno strumento imprescindibile per la comunicazione a tutti i livelli. Questo corso si prefigge di fornire una panoramica di strumenti e pratiche utili a chi, indipendentemente dalla professione, dal livello di preparazione o dall'attrezzatura a disposizione, ha necessità di approfondire l'utilizzo del video per la produzione di contenuti visivamente accattivanti.

Il corso è dedicato sia alla fase di ripresa che a quella di montaggio e post-produzione. Partiremo dalle regole di base per capire come impostare i nostri dispositivi per ottenere riprese di qualità cinematografica, parleremo di regole compositive, elementi di focalizzazione dell'attenzione, tecniche di esposizione, movimenti di macchina, ma anche elementi di drammaturgia, visual storytelling e molto altro (differenti tipologie di videocamere, lenti, grips, luci etc).

Nella parte dedicata al montaggio oltre ad introdurre i principali software del settore (Adobe Premiere Pro e DaVinci Resolve per l'editing desktop e CapCut per l'editing mobile). Ci concentreremo sulle tecniche di montaggio audiovisivo, per capire come "agganciare" l'attenzione dello spettatore e mantenerla alta per tutta la durata del video. Finiremo con la post-produzione dove impareremo gli ultimi accorgimenti per rendere i nostri contenuti di qualità professionale, ci occuperemo quindi di color-correction e color-grading, ma anche elementi di sound design.

Gli ambiti a cui ci dedicheremo più nello specifico sono quelli del reportage (quindi la documentazione di eventi di ogni tipo), il visual storytelling (ossia i racconti per immagini, anche in prima persona) e piccoli contenuti promozionali (la presentazione di un prodotto, un servizio, un'attività di qualsiasi tipo). Anche se il mondo del cinema rimane sempre il nostro ambito di riferimento principale, non ci occuperemo di riprese fiction, recitazione, prenderemo in prestito però molti concetti per ottenere ad esempio riprese di qualità e movimenti di camera significativi.

Software:

Tagliare delle clip e metterle in fila è un processo semplice, quasi banale, indipendentemente dal software utilizzato. Per questo motivo, ci concentreremo più sul *quando* tagliare e *perché*. Le tecniche apprese saranno valide su qualsiasi piattaforma, perché il valore di un montaggio efficace non dipende dallo strumento, ma dalle decisioni che guidano il processo.

Utilizzeremo principalmente **Premiere Pro** (versione di prova 30 giorni) per il montaggio e **DaVinci Resolve** (versione free) per la color correction e il grading. Chi preferisce lavorare interamente su DaVinci avrà indicazioni specifiche per l'editing su questa piattaforma. Per chi

monta su smartphone o tablet, sarà possibile seguire il corso con **CapCut** (versione free), che, pur essendo meno avanzato rispetto ai software desktop, offre tutti gli strumenti necessari per il montaggio.

Il processo di color correction e grading è un po' un capitolo a sé: ci focalizzeremo qui su **DaVinci Resolve**, leader del settore, per introdurre gli strumenti e il flusso di lavoro di un colorist professionista. Vedremo per completezza anche un'introduzione ai moduli di color degli altri due software.

Programma delle lezioni

Lezione 1 25/02 – Introduzione al videomaking e strumenti essenziali

- Panoramica del corso e obiettivi
- Tipologie di videocamere, lenti e attrezzature
- Microfoni e gestione dell'audio in fase di ripresa

Lezione 2 11/03 – Tecniche di ripresa: composizione e movimenti di camera

- Regole compositive, elementi di focalizzazione dell'attenzione e pesi visivi
- Movimenti di camera e loro utilizzo narrativo
- Come impostare la propria camera per ottenere la massima qualità di ripresa

Lezione 3 18/03 – Disegnare con la luce

- Introduzione all'illuminazione: come funziona la luce, e gestione dell'esposizione
- Tecniche di illuminazione di base: lo schema luce a tre punti e varianti
- Riprese con luce naturale

Uscita opzionale 22/03 – Sessione di riprese in esterna

- Messa in pratica delle tecniche apprese
- Realizzazione delle prime riprese per il progetto

Lezione 4 25/03 – Il processo di revisione e selezione delle clip (Pre-montato)

- Introduzione ai software di montaggio (Premiere Pro, DaVinci Resolve, CapCut)
- Analisi delle riprese effettuate durante l'uscita
- Il pre-montato selezione e taglio delle clip, l'utilizzo del monitor sorgente

Lezione 5 01/04 – Montaggio base: costruire una sequenza efficace

- Dal pre-montato al montaggio definitivo
- Tecniche di montaggio di base il ritmo e i raccordi

- Gestione di base delle tracce video e gli strumenti per lavorare sulla timeline
- Gestione di base delle tracce audio, livelli e automazioni

Lezione 6 08/04 – La gestione del tempo e del ritmo, drammaturgia e storytelling visivo

- Struttura narrativa e costruzione di una sequenza efficace
- Ogni singolo fotogramma è importante: revisione e miglioramento dei tagli
- Tecniche di montaggio avanzato, speed ramp, jump-cut, timelapse, hyperlapse, etc..
- Strategie per mantenere alta l'attenzione dello spettatore

Lezione 7 15/03 – Introduzione alla post-produzione dell'immagine digitale

- Breve introduzione alle proprietà dell'immagine digitale e alla loro manipolazione
- Differenze principali tra la post-produzione fotografica e cinematografica
- Come non perdere qualità durante i vari passaggi di post-produzione video
- Introduzione alla color correction per migliorare e uniformare le riprese

Lezione 8 29/03 – Finalizzazione e color grading

- Introduzione alla gestione del colore nella produzione audiovisiva
- Color grading, creare lo stile visivo efficace per il proprio progetto
- Tecniche per dare un look cinematografico ai propri contenuti
- Gli strumenti avanzati del colorist: DaVinci Resolve

Lezione 9 06/05 – Introduzione al Sound Design

- L'importanza della tensione e del ritmo nella produzione audiovisiva
- Rudimenti di teoria del suono per videomaker
- Sound design: pulizia audio, effetti e mastering

Lezione 10 13/05 – Esportazione e presentazione del progetto + Case studies

- Esportazione e formati per diverse piattaforme
- Case studies: Il video di presentazione di **Station for Transformation** dal progetto alla realizzazione finale, tutte le fasi di lavorazione
- Valorizzare il proprio lavoro, prezzi e preventivi

A chi è dedicato il corso:

- **Social media manager:** Per creare contenuti coinvolgenti per i propri canali social.
- **Fotografi:** Per ampliare le proprie competenze e creare video di qualità.
- **Appassionati di video:** Per trasformare la passione in una competenza concreta, con la possibilità di farne anche un lavoro.

- **Professionisti di ogni settore:** Che necessitano di comunicare attraverso il video in modo efficace.

Pre-requisiti:

- una videocamera di qualsiasi tipo (smartphone, mirrorless, reflex, actioncam, handycam etc);
- un laptop dove installare i software (DaVinci Resolve in versione free e Adobe Premiere Pro in versione prova gratuita 30 gg);
- un po' di tempo libero durante la settimana da dedicare alla ripresa e al montaggio per approfondire quanto appreso durante le lezioni.

Opzionali:

- conoscenze di fotografia di base (triangolo esposizione, regole compositive, utilizzo di differenti focali, etc);
- attrezzatura per ripresa audio-video (microfoni, filtri, stabilizzatori, cavalletti, droni, grip, luci, modificatori, etc);

Massimo Vicentini

Docente di Fotografia e Produzione Video da dieci anni presso il Liceo delle Arti di Trento e Rovereto, si occupa di produzione video in ambito artistico e professionale da oltre vent'anni. Dagli esordi nei primi anni 2000 con sperimentazioni artistiche in ambito live, ha esplorato diversi settori della produzione visiva, sviluppando negli ultimi anni una particolare attenzione per il reportage, affiancando questa passione all'attività di insegnamento. Affascinato tanto dalla tecnologia e dall'evoluzione dei mezzi espressivi quanto dalla potenza narrativa dell'immagine, è da sempre alla ricerca di un equilibrio dinamico tra precisione tecnica e sensibilità visiva.

Collabora da anni con **La Foresta**, autoproducendo il primo reportage di **Dai nèta** e, più recentemente, nella produzione del video di presentazione del progetto **Station for Transformation**, di prossima uscita.