VIDEO EDITING

L’obiettivo del corso è trasmettere competenze linguistiche e tecniche necessarie per analizzare e produrre opere audiovisive.

L’ intento è di formare un professionista considerando che il montaggio è l’elemento ultimo, ma principale per il funzionamento di un’opera audiovisiva.

Parte fondamentale del corso è capire le strutture portanti dell’ opera che si vuole realizzare, lo storytelling, le scalette e gli elementi fondamentali per la narrazione per poi applicare le variazioni nelle differenti forme audiovisive.

Partendo da una riflessione su quelle che sono state le avanguardie del novecento fino ai nostri giorni, si analizzerà l’ evoluzione del linguaggio cinematografico.

Verranno ripercorse le varie teorie delle tecniche di montaggio nella storia del cinema, dalle origini fino ai giorni nostri.

Dagli esordi di Griffith, al montaggio costruttivo di Pudovkin, al montaggio intellettuale di Sergej [Ėjzenštejn](https://it.wikipedia.org/wiki/Sergej_Michajlovi%C4%8D_%C4%96jzen%C5%A1tejn)

gli scritti dei registi Russi, il cambiamento che subisce il montaggio con l’avvento del sonoro.

Verranno analizzati il senso, la forma, il ritmo, lo spazio e il tempo, il montaggio invisibile e i film dove è evidenziato montaggio, il montaggio alternato e parallelo, le micro e le macro ellissi, la soggettiva e il fuori campo, il rapporto tra l’opera creata e la colonna sonora.

Verranno analizzate le teorie del montaggio nel corso della storia.

In classe si proietteranno film, documentari, video art, pubblicità.

La selezione delle opere multimediali avranno come obbiettivo quello di mettere in evidenza determinate nozioni, un esempio per analizzare l’evoluzione del montaggio, dagli esordi fino ai giorni nostri.

Verrà elaborata un’attenta analisi sulle diverse idee di montaggio correlate alla regia.

Ritagliare, recuperare, assemblare immagini è un’operazione sempre più adottata e che dà vita, nell’audiovisivo contemporaneo, a testi di natura ibrida, e che mette sempre più in evidenza l’autorialità di chi vi opera.

Verrà messo in evidenza il montaggio nelle differenti opere filmiche: dal documentario creativo, alla fiction, dal video musicale alla pubblicità, alla video art; linguaggi che si mischiano e si contaminano.

Come si lavora con il materiale d’archivio?

Le immagini di repertorio, sono riutilizzate per un altro significato rispetto all’originale girato. Il montaggio e la messa in sequenza narrativa sono operazioni che sembrano avere come finalità porre ordine nel presente, adoperando immagini passate. Un esempio è il lavoro di registi di generazioni diverse come Agnès Varda (1928), Terence Davies (1945) e Alina Marazzi (1964). Le immagini di repertorio vengono usate per testimoniare il proprio vissuto nel presente. Il montaggio viene usato non solo per mettere ordine nel passato (come testimonianza) ma anche come flusso creativo dell’ autore.

Attraverso l’indagine e il confronto con una realtà produttiva in continuo mutamento e l’utilizzo guidato dei software di montaggio, attuali riferimenti del mercato professionale, si forniranno gli strumenti per una pratica di montaggio avanzata ed efficace.

Parallelamente alla teoria vi sarà la parte pratica in cui il discente dovrà applicare la parte teorica nel suo lavoro di montaggio creativo.

Il lavoro finale potrà essere un corto con un tema comune, un’opera di video-art, un trailer.

Lunghezza minima 10 minuti, lunghezza massima 20 minuti.

I lavori dovranno mettere in evidenza gli insegnamenti impartiti dai registi, montatori, opere viste a lezione.

Analisi e Visione dei film/documentari visti a lezione (obbligatori)

Testi obbligatori (8 crediti)

- **IL MONTAGGIO NELLA STORIA DEL CINEMA.** Tecnica, forme, funzioni.

Federico Vitella (obbligatorio).

-LA TECNICA DEL MONTAGGIO CINEMATOGRAFICO

Gavin Millar/Karel Reisz (obbligatorio)

LA GRAMMATICA DEL MONTAGGIO

Christopher J. Bowen, Roy Thompson

Testi obbligatori (6 crediti)

- **IL MONTAGGIO NELLA STORIA DEL CINEMA.** Tecnica, forme, funzioni.

Federico Vitella (obbligatorio).

LA GRAMMATICA DEL MONTAGGIO

Christopher J. Bowen, Roy Thompson

RACCOMANDATO

(in caso non si fosse mai studiato nel corso degli studi)

-IL VIAGGIO DELL’ EROE

Christopher Vogler

Testi facoltativi

-DARE FORMA ALLE EMOZIONI.

Roberto Perpignani Ed. Falsopiano2006

<https://www.unilibro.it/ebook/roberto-perpignani/dare-forma-emozioni-e-book-pdf>

-MONTARE UN FILM

R. Schiavone Dino Audino 2002

-IL DIGITALE NEL CINEMA ITALIANO

M. GrecoEd. Lindau2002

-IL MONTAGGIO CINEMATOGRAFICO IN STORIA DEL CINEMA MONDIALE

Roberto Perpignani Giulio Einaudi Editore 2001

-IN UN BATTER D'OCCHI

Walter MurchEd. Lindau2000

-IL MONTAGGIO AL CINEMA

Dominique VillainEd Lupetti1991

-IL MONTAGGIO

S. M.EjzenstejnEd. Marsilio1986