

Le riprese cinematografiche

Elementi strutturali di un film

- **Inquadratura**
 - ciò che il regista decide di farci vedere, è quindi il suo punto di vista.
 - Lo spazio delimitato dall'obiettivo della macchina da presa in cui si svolge l'azione senza soluzione di continuità
 - Le caratteristiche del fotogramma (distanza apparente, angolazione...).
- **Scena**
 - Insieme delle inquadrature che avvengono nello stesso luogo e tempo
- **Sequenze**
 - Più scene legate tra loro dall'azione
- **Parte o atto**
 - Una o più sequenze che svolgono la stessa funzione narrativa

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

2

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

La focalizzazione

Chi racconta la storia?

Decidere da quale punto affrontare la storia e quindi come guardare un oggetto da filmare - e di conseguenza come farlo osservare

Scelte importanti per la comunicazione: poiché esaltano o modificano il significato proprio dell'oggetto inquadrato.

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

3

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

La focalizzazione: 3 modalità

- Focalizzazione **esterna** o **modo oggettivo**
 - Autore mostra allo spettatore quello che succede al personaggio. Narrazione *neutrale*
- Focalizzazione **interna**
 - Lo spettatore vive la storia come il personaggio
- Focalizzazione **del narratore**
 - L'autore conosce tutti i dettagli della storia e svela man mano allo spettatore quello che succede ai personaggi
 - Voce narrante, presenza autore sulla scena (Woody Allen), narratore può mostrarci quello che il personaggio non vede, anche i flash-back sono usati in questo modo

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

4

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Le inquadrature

Le unità base che compongono il film

Come in letteratura il film si costruisce con una tecnica narrativa basata sulle sequenze di inquadrature

I registi parlano di grammatica del cinema e delle inquadrature come **mattoncini** (Pudovkin) o **cellule** (Ejzenstein) che compongono l'organismo

La composizione avviene con il montaggio delle inquadrature

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

5

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

L'inquadratura e lo spazio

- **Spazio**: quello che l'obiettivo delimita, quindi la resa della scena inquadrata
- Dal punto di vista dello spazio definiamo la **scala** della rappresentazione spaziale
 - I **piani** di rappresentazione delle figure umane
 - I **campi** della rappresentazione dell'ambiente

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

6

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

I parametri delle riprese

- **Scala dei campi e dei piani**
 - la **quantità** dello spazio da rappresentare e la **distanza** degli oggetti ripresi.
- **L'altezza** della posizione della M
- **L'angolazione**
- **L'inclinazione**
- **L'illuminazione**
- **Il colore**

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

7

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Scala dei campi

- **Campo lunghissimo (CLL)**
 - Quadro che abbraccia un intero ambiente, in modo assai più ampio di quanto i personaggi se presenti potrebbero richiedere (i personaggi si perdono)
- **Campo lungo (CL)**
 - Quadro che abbraccia un intero ambiente, ma in cui i personaggi e l'azione risultano chiaramente riconoscibili
- **Campo medio (CM)**
 - Quadro in cui l'azione è posta al centro dell'attenzione, mentre l'ambiente è relegato al ruolo di sfondo. L'elemento umano diventa più importante.

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

8

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Scala dei campi

CLL
Campo lunghissimo

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

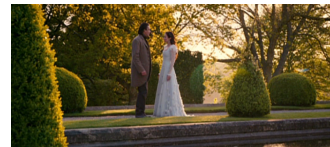
9

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Scala dei campi lungo e medio

CL
Campo lungo

CM
Campo medio

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

10

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Scala dei piani

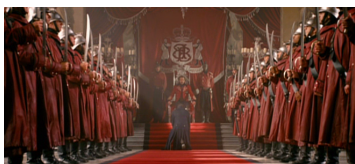
- **Totale (TOT)**
 - unità ambigua tra il campo medio e la figura intera, sovrapponendosi ora all'uno ora all'altro. E' un quadro in cui l'azione è ripresa interamente, indipendentemente dalla relazione con l'ambiente e dalla distanza degli oggetti rappresentati. E' un po' più specifico del C.M., concentrandosi sull'azione e tralasciando l'ambiente.
- **Figura intera (FI)**
 - inquadratura del personaggio dai piedi alla testa
- **Piano americano (PA)**
 - inquadratura del personaggio dalle ginocchia in su
- **Piano medio (PM)**
 - inquadratura del personaggio dalla cintola in su, indica meglio i movimenti della parte superiore del corpo

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

11

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Scala dei piani: totale e figura intera

Totale

FI
Figura intera

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

12

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Scala dei piani: americano

PA
Piano americano

13

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

Scala dei piani: medio

PM
Piano medio

14

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

Scala dei piani: mezzo busto

MB
Mezzo Busto

15

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

Scala dei piani

- **Primo piano (PP)**
 - inquadratura ravvicinata del personaggio, concentrata sul volto, con il contorno del collo e delle spalle.
 - Utilizzata per dare enfasi all'espressività del viso
- **Primissimo piano (PPP)**
 - inquadratura ravvicinatissima concentrata sulla bocca e sugli occhi. Mostra le espressioni più profonde.
- **Dettaglio (DETT) o particolare**
 - inquadratura ravvicinata di un oggetto o di un corpo. La differenza tra particolare e dettaglio è solo linguistica
 - Dettaglio è riferito a una persona o animale e particolare a oggetti o cose

16

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

Scala primo piano

PP
Primo piano

17

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

Scala PPP e dettaglio

PPP
Primissimo piano

DETT
dettaglio o
particolare

18

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

I gradi dell'angolazione

- **Inquadratura frontale**
 - la macchina da presa alla stessa altezza dell'oggetto filmato;
- **Inquadratura dall'alto o plongée**
 - la macchina da presa al di sopra dell'oggetto filmato
- **Inquadratura dal basso o contre-plongée**
 - La macchina da presa al di sotto dell'oggetto filmato;

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

19

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Angolazione delle inquadrature

L'**inquadratura dal basso** è spesso utilizzata per far emergere la **forza** di un soggetto, il suo essere predominante o essere imponente

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

20

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Contre-plongée

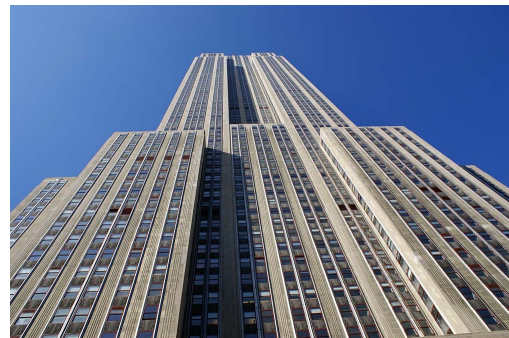

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

21

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Contre-plongée

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

22

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Angolazione delle inquadrature

L'**inquadratura dall'alto** può essere usata accoppiata alla scala del campo

Applicata ad un **campo lungo** è spesso utilizzata per esprimere uno sguardo onniscente, oppure per mostrare con chiarezza il movimento dei personaggi nell'ambiente.

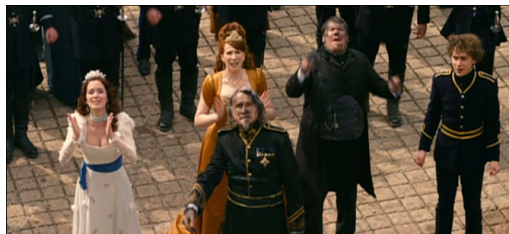
Applicata ad un **primo o primissimo piano** è spesso utilizzata per conferire al soggetto debolezza e mostrarlo in una posizione di inferiorità. E' l'angolazione quasi sempre usata per inquadrare i bambini, coerente con l'esperienza quotidiana.

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

23

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Plongée

Le immagini tratte dal film "Gulliver's travels" di Rob Letterman (2010), presenti in queste slide, sono utilizzate esclusivamente a scopo didattico.

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

24

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Uso del colore

Le immagini tratte dal film "Schindler's list" di Steven Spielberg (1993), presenti in queste slide, sono utilizzate esclusivamente a scopo didattico.

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

25

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Punto di vista: soggettive e pseudo-soggettive

- **Soggettiva**
 - vista attraverso gli occhi di un personaggio
- **Pseudo-soggettiva**
 - riprende la scena quasi dal punto di vista del soggetto principale
 - chi guarda vede l'azione come se fosse al fianco del soggetto
 - Usata per i dialoghi. L'attore deve guardare in un punto a metà tra occhi dell'interlocutore e obiettivo

L'angolazione oggettiva è il più vicino possibile alla soggettiva. Spesso si distinguono per come sono montate le inquadrature

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

26

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

I movimenti della camera

nelle riprese

Campo e contro campo

- Si usa nel dialogo tra due o più persone sono due o più inquadrature che si susseguono. Per avere continuità bisogna rispettare la regola degli sguardi
- Le due telecamere devono posizionarsi dalla stessa parte del campo e non devono mai scavalcare la linea immaginaria.
 - un errore di ripresa detto *scavalcamento* o *ribaltamento* di campo

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

28

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Campo e contro campo

Campo

Controcampo

Ribaltamento
di campo

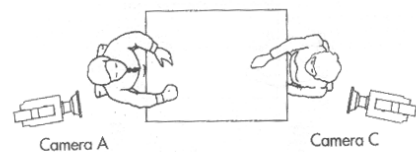
Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

29

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Campo e contro campo

INQUADRATURE DA SOPRA LE SPALLE

Camera A

Camera C

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

30

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo

Panoramiche

Le panoramiche sono i movimenti che la macchina da presa realizza ruotando su se stessa

- **Verticale** (ingl. **Pan**): la MdP ruota verso l'alto (si dice *cabrare*) o verso il basso (*picchiare*)
- **Orizzontale** (ingl. **Tilt**): da destra verso sinistra e viceversa
- **Obliqua**: ruota in verticale, orizzontale e diagonalmente
- **Circolare**: rotazione a 360°
- **A schiaffo** (ingl. Zip, Swish o Whip Pan): panoramica veloce
- **Composta**: insieme delle combinazioni precedenti

Carrellate

Le carrellate sono i movimenti che la MdP realizza senza ruotare su se stessa, ma spostandosi

Le carrellate si distinguono in base alla relazione tra la MdP e il soggetto: in termini di distanza e di asse di ripresa.

- **Carrelate ottiche**
 - In avanti (zoom) focalizza su un particolare o indietro (zoom reverse) rivela l'ambiente
- **Inquadrature a seguire**
 - Carrellata a seguire
 - Carrellata a precedere
 - Carrellata laterale
 - Carrellata verticale
 - Carrellata circolare

Movimenti di macchina

- **Macchina a mano**
 - Naturale e intuitiva. Ha fini narrativi come evidenziare lo stato d'animo del personaggio in fuga. Usato nei documentari o nei film dilettanti o quando si vuole dare un senso realistico alla scena concitata
- **Steady-cam**
 - Introdotta negli anni '70 consente di seguire il personaggio in modo fluido e scorrevole
- **Dolly o carrello**
 - Consente alla camera di muoversi in linea retta seguendo attore
- **Gru, Jib**
 - Vari tipi di macchinari che consentono di riprendere dall'alto o in direzione obliqua
- **Camera car**
 - La macchina da presa montata su un veicolo per riprendere scene in movimento

Steady cam

Dolly

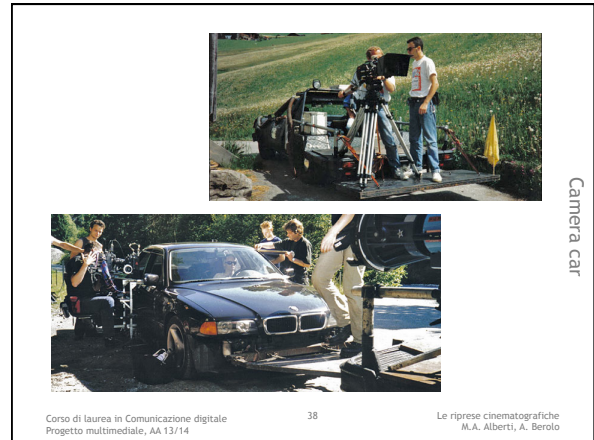

Braccio Jib

Movimenti di pochi metri di un braccio Jib

Gru

Acronimi

PPP	Primissimo piano	CM	Campo medio
PP	Primo piano	CL	Campo lungo
PM	Piano medio	CLL	Campo lunghissimo
PA	Piano americano	CR	Campo ravvicinato
FI	Figura intera	FC	Fuori campo
MF	Mezza figura	Sogg	Soggettiva
		PAN	panoramica

MdP	Macchina da presa
DIDA	didascalia

Corso di laurea in Comunicazione digitale
Progetto multimediale, AA 13/14

39

Le riprese cinematografiche
M.A. Alberti, A. Berolo