

INDICE

INTRODUZIONE

1 IL LINGUAGGIO AUDIOVISIVO

1.1. Introduzione al linguaggio audiovisivo	2
1.1.1 I linguaggi costitutivi	2
1.1.2 Particolarità del linguaggio audiovisivo	4
1.2 Le caratteristiche del linguaggio audiovisivo	6
1.2.1 Fisiologia e cultura	6
1.2.2 Scansione e selezione	7
1.2.3 Elaborazione	8
1.2.4 Sintesi	8
1.2.5 Universalità	9
1.2.6 Evoluzione	9
1.2.7 Regole	10

<i>Spunti di approfondimento</i>	12
----------------------------------	-----------

2 LA NARRAZIONE CINEMATOGRAFICA

2.1 La narrazione	16
2.1.1 Narratore e pubblico	17
2.1.2 Il successo della narrazione	18
2.1.3 Funzioni del narrare	18
2.1.4 Le ragioni del successo narrativo	20
2.1.5 La narrazione audiovisiva	21
2.1.6 Caratteristiche della narrazione audiovisiva	22
2.2 La fiction audiovisiva	24
2.2.1 Opere diegetiche e opere drammaturgiche	24
2.2.2 Il film	25

2.2.3 Le fiction seriali	25
2.2.4 I generi delle fiction	26
2.2.5 I macrogeneri fiction	27
2.2.6 Opere mainstream e opere autoriali	28
2.2.7 Il mondo diegetico	30
2.2.8 La negazione dell'illusione filmica	33

2.3 I materiali narrativi	36
----------------------------------	-----------

2.4 Gli eventi	38
-----------------------	-----------

2.5 I personaggi	40
-------------------------	-----------

2.5.1 I ruoli dei personaggi	40
2.5.2 La gerarchia dei personaggi	42
2.5.3 Persona e personaggio	42
2.5.4 La caratterizzazione del personaggio	44
2.5.5 Le trasformazioni del personaggio	47

2.6 L'ambientazione	50
----------------------------	-----------

2.6.1 La componente temporale dell'ambientazione	51
2.6.2 La componente spaziale dell'ambientazione	53

2.7 Lo story concept	54
-----------------------------	-----------

2.8 La configurazione	58
------------------------------	-----------

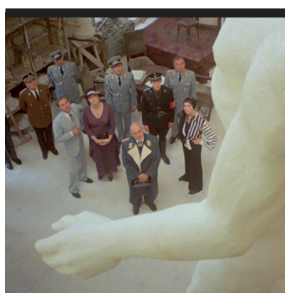
2.8.1 Il punto di vista	58
2.8.2 Il tono	63
2.8.3 La densità narrativa	64

2.9 L'intreccio	66
------------------------	-----------

2.9.1 Gli schemi di intreccio	66
2.9.2 I motivi narrativi	67

2.10 L'esposizione	68	3.4 La qualità dell'immagine	108
2.10.1 La presentazione	69	3.5 La velocità di scorrimento	110
2.10.2 La selezione	71	3.6 L'immagine multipla e il rilievo	112
2.10.3 La collocazione	72	3.6.1 L'immagine multipla	112
2.11 La tessitura	78	3.6.2 Il rilievo	113
2.12 La progressione drammatica	82	3.7 La colorazione	114
2.12.1 L'apertura	84	3.7.1 Il bianco e nero	114
2.12.2 Lo sviluppo	84	3.7.2 Il colore	114
2.12.3 La conclusione	85	3.8 Le risorse filmiche	116
2.13 La strutturazione	86	3.8.1 I materiali di repertorio	116
2.13.1 La scena	86	3.8.2 Le fotografie	116
2.13.2 La sequenza	88	3.8.3 Le animazioni	116
2.13.3 Il blocco narrativo	89	3.8.4 La grafica	117
Spunti di approfondimento	92	3.9 Le grandezze scalari	120
3 L'INQUADRATURA		3.9.1 Primitivo piano e Primo piano	121
3.1 L'inquadratura cinematografica	96	3.9.2 Piano medio e Piano americano	123
3.1.1 Cornice e fuoricampo	97	3.9.3 Figura intera e Campo medio	125
3.1.2 Il découpage	98	3.9.4 Campo lungo e Campo lunghissimo	126
3.2 La ripresa continua	100	3.9.5 Dettaglio e particolare	127
3.3 Il formato dell'inquadratura	104	3.9.6 Totale	127
3.3.1 La forma dell'inquadratura	104	3.10 Le angolazioni di ripresa	128
3.3.2 La dimensione dell'inquadratura	105	3.10.1 Le angolazioni verticali	128
3.3.3 Il rapporto d'aspetto	105	3.10.2 Le angolazioni orizzontali	131
3.3.4 La riproduzione	107	3.11 L'inclinazione di camera e l'altezza di ripresa	134
		3.11.1 L'inclinazione di camera	134
		3.11.2 L'altezza di ripresa	134

3.12 I movimenti di camera	136
3.12.1 Le panoramiche	136
3.12.2 Le carrellate	139
3.12.3 Lo zoom	143
3.12.4 I movimenti compositi	144

3.13 La profondità dell'immagine	146
3.13.1 Gli indicatori di profondità	146
3.13.2 Deep space/flat space	148
3.13.3 La profondità di campo	149
3.13.4 La distanza apparente tra i piani	150

3.14 La composizione del quadro	154
3.14.1 Le proprietà dei corpi	156
3.14.2 La disposizione	157

Spunti di approfondimento	160
----------------------------------	------------

4 LA RESA LUMINISTICA

4.1 L'illuminazione	164
----------------------------	------------

4.2 Le funzioni della luce	166
-----------------------------------	------------

4.3 La luminosità e il contrasto	172
4.3.1 La luminosità	172
4.3.2 Il contrasto	173
4.3.3 Le ombre	175

4.4 Il colore	176
4.4.1 Le scelte di colore	176
4.4.2 I colori della luce	177

4.5 La gestione delle luci	180
4.5.1 L'orientamento delle luci	180
4.5.2 La qualità della luce	181
4.5.3 Gli schemi di illuminazione	182
4.5.4 La collocazione delle luci	184

4.6 Stili luministici	186
------------------------------	------------

Spunti di approfondimento	189
----------------------------------	------------

5 LA SCENOGRAFIA

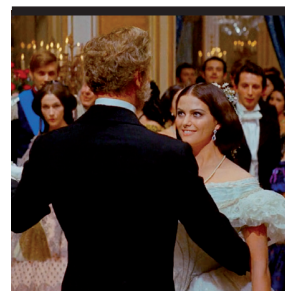
5.1 Aspetti generali della scenografia	192
---	------------

5.2 Forme della scenografia	196
5.2.1 L'allestimento	196
5.2.2 La location	197
5.2.3 L'effettistica	199
5.2.4 Le indicazioni di scena	201
5.2.5 Tipologie di scenografie	202

5.3 Le componenti della scenografia	204
5.3.1 Il visual concept	204
5.3.2 La componente architettonica	205
5.3.3 Gli arredi	207
5.3.4 Gli oggetti di scena	208
5.3.5 Gli elementi naturali	209
5.3.6 Le componenti immateriali	209

5.4 Le funzioni della scenografia	212
--	------------

Spunti di approfondimento	217
----------------------------------	------------

6 IL COSTUME E IL MAKE-UP

6.1 Abbigliamento e costume	220
6.1.1 Le funzioni sociali dell'abbigliamento	220
6.1.2 Le funzioni del costume	222
6.2 Il costume nella fiction	224
6.3 Le caratteristiche del costume	226
6.3.1 Le parti del costume	226
6.3.2 Le tipologie di costume	227
6.4 Make-up e acconciatura	228
<i>Spunti di approfondimento</i>	230

7 L'INTERPRETAZIONE

7.1 L'interpretazione cinematografica	232
7.2 La recitazione teatrale e quella cinematografica	236
7.3 Gli elementi della presenza attoriale	238
7.3.1 La fisicità e la voce	238
7.3.2 Blocking e staging	240
7.3.3 La mimica e la gestualità	242
7.4 Modelli di recitazione	244
<i>Spunti di approfondimento</i>	247

8 IL MONTAGGIO

8.1 Aspetti generali	250
8.2 Le funzioni del montaggio	252
8.2.1 La funzione temporale	252
8.2.2 La funzione spaziale	253
8.2.3 La funzione descrittiva	254
8.2.4 La funzione ritmica	254
8.2.5 La funzione attributiva	257
8.2.6 La funzione significativa	258
8.2.7 La funzione drammaturgica	258
8.3 Le forme del montaggio	260
8.3.1 Il montaggio narrativo	260
8.3.2 Il montaggio discontinuo	261
8.3.3 Tagliare e attaccare	263
8.4 Le regole di continuità	266
8.4.1 La regola dei 180°	266
8.4.2 La regola dei 30°	268
8.4.3 La regola della differenza dimensionale	269
8.5 Gli attacchi di montaggio	270
8.5.1 L'attacco per inquadrature corrispondenti	270
8.5.2 L'attacco campo/controcampo	271
8.5.3 L'attacco per inquadrature contigue	272
8.5.4 L'attacco di direzione	273
8.5.5 L'attacco sull'asse	273
8.5.6 L'attacco sul movimento	274
8.5.7 Gli attacchi discontinui	276

8.6 Gli schemi di montaggio	278
8.6.1 Lo schema di azione/reazione	279
8.6.2 Gli schemi della suspense	281
8.6.3 Lo schema di avvicinamento/allontanamento	282
8.6.4 Gli schemi descrittivi	283
8.6.5 La soggettiva	286
8.6.6 Gli schemi a innesto	290
8.6.7 Schemi espositivi	293
8.6.8 Montaggi incrociati	295
8.7 I raccordi di montaggio	298
8.7.1 Attacchi e raccordi	298
8.7.2 Tipologie di raccordi	299
8.8 Le transizioni	302
8.8.1 Le dissolvenze	302
8.8.2 Gli effetti di transizione geometrici	304
<i>Spunti di approfondimento</i>	306

9 IL SONORO

9.1 Il muto e il sonoro	310
--------------------------------	------------

9.2 Aspetti generali	312
9.2.1 Le componenti del sonoro	312
9.2.2 Le qualità acustiche	314
9.2.3 L'origine della fonte sonora	315
9.2.4 La localizzazione	317
9.2.5 La spazialità	318
9.3 La musica	320
9.3.1 La musica nel film	320
9.3.2 Dalla musica alla musica per film	321
9.3.3 Le forme della musica per film	322
9.3.4 Musica empatica e musica discordante	324
9.3.5 Le funzioni della musica nel film	324
9.4 I rumori e la voce	326
9.4.1 I rumori	326
9.4.2 La voce	327

<i>Spunti di approfondimento</i>	329
----------------------------------	------------

Indice analitico	331
-------------------------	------------