

ACCADEMIA CARRARA DI BELLE ARTI – BERGAMO

anno accademico	2025 - 26
codice dell'insegnamento	3000255
nome dell'insegnamento	Elementi di produzione video
docente	Alessandro Quaranta
tipologia dell'attività formativa	<i>Caratterizzanti</i>
settore scientifico disciplinare	ABTEC 43
CFA	8
semestrale / annuale	Annuale
totale ore insegnamento	100
ore di lezione / settimane	4/25

Nome docente e contatti

Alessandro Quaranta – alessandro.quaranta@abagcarrara.it

Obiettivi formativi

Studio e pratica dei linguaggi audiovisivi, delle tecniche di ripresa e montaggio. Conoscenza dei formati video digitali esistenti. Sperimentazione delle variabili espressive della proiezione video su tipologie di superfici diverse, e dimensioni dello spazio espositivo di destinazione.

Approccio ad una *metodologia critica dell'osservazione*, con un'analisi e de-costruzione dei modelli audiovisivi dell'industria d'intrattenimento cinematografico e televisivo. Arricchimento del bagaglio e del vocabolario visivo, attraverso la conoscenza delle produzioni video sperimentali, di diversi periodi e aree culturali di provenienza. Esperire e stimolare la sensibilità di generare immagini inedite.

Prerequisiti (propedeuticità)

Nessuno.

Contenuto del corso

Il corso intende fornire agli studenti gli strumenti per poter esprimere e rappresentare in modo efficace le proprie intuizioni visive, attraverso l'uso delle immagini in movimento, in sinergia con una ricerca sul suono quale elemento espressivo imprescindibile.

La visione di opere concepite nell'ambito dell'arte contemporanea, del cinema, oltre che sulle piattaforme streaming, costituisce uno dei momenti topici per l'acquisizione di competenze personali in questa disciplina artistica.

Si prevedono delle esercitazioni di tecniche di ripresa, attraverso alcune esperienze sul campo, da effettuarsi in ambiente esterno, utilizzando diversi dispositivi. Sarà dato grande valore alla rappresentazione del paesaggio in dialogo con gli esseri viventi che lo abitano, come momento propedeutico ad un *ri-apprendimento del guardare*.

Si analizzeranno altresì le problematiche tecniche relative ai materiali, la compatibilità e versatilità dei formati di acquisizione, con particolare attenzione alla produzione, montaggio e post-produzione.

Sarà dedicato ampio spazio allo studio e utilizzo dei software di montaggio, *Adobe Premiere*, *Final Cut e DaVinci Resolve*.

Testi di riferimento (bibliografia per l'esame)

Obbligatoria:

1: Milo Adami, *La forma video. Tra cinema e arti visive dopo il digitale*. Postmedia books, Milano 2020

A scelta tra:

1: Werner Herzog, *Incontri alla fine del mondo. Conversazioni tra cinema e vita*. Edizioni Minimum fax, Roma 2018

2: Sandra Lischi, *La lezione della videoarte. Sguardi e percorsi*, Carocci editore, Roma, 2019

3: Diego Cassani, *Manuale del montaggio. Tecnica dell'editing nella comunicazione cinematografica e audiovisiva*, Utet Università, Torino, 2013

4: Andrei Tarkovskij, *Scolpire il tempo. Riflessioni sul cinema*. Ist. Internazionale Tarkovskij, 2015

Ai non-frequentanti verrà richiesto un aggiornamento del loro percorso di apprendimento e la progettazione del video autoriale previsto per l'esame, a fine del primo semestre.

Metodi didattici

Per ogni semestre un primo periodo è dedicato alla visione di film e video sperimentali, focalizzandosi sul linguaggio audiovisivo (i riferimenti visivi selezionati sono fondamentali per arricchire il bagaglio visivo, l'approfondimento delle tecniche e delle specificità insite in ogni tipo di dispositivo che si sceglie di utilizzare), e sulle utilità dei software di montaggio più comunemente in uso. Acquisizione ed elaborazione delle clip video di diverso formato: conversione, compressione, esportazione, ed equalizzazione sonora. Un secondo periodo si articolerà sull'ideazione e progettazione di un elaborato audiovisivo, da sviluppare in piccoli gruppi, in sessioni laboratoriali, ottimizzato per la finalità di un'esposizione.

In questa fase si darà particolare rilievo alla creazione di clip di breve durata, al massimo di un minuto e mezzo, come esercizio di sintesi e produzione di immagini filmiche eloquenti.

Il primo semestre è maggiormente dedicato alla ricerca, acquisizione ed elaborazione d'immagini, mentre il secondo semestre è votato all'esercitazione sul montaggio.

Modalità della verifica del profitto

Relazione orale su filmografia e bibliografia. Analisi dei progetti video realizzati nei momenti di laboratorio pratico durante l'anno. Presentazione di un elaborato video finale individuale o di gruppo, correlato da una sinossi e dichiarazione d'intento.

Note

Per essere ammessi all'esame e conseguire i relativi crediti è obbligatoria la frequenza alle lezioni nella misura minima del 75% sul totale delle lezioni. Nel caso di studenti lavoratori che presentino la documentazione per l'esonero dalla frequenza, verrà studiato in accordo con il docente un programma alternativo.

Lingua di insegnamento: italiano

Orario delle lezioni 14.00-18.00

Orario di ricevimento

Su appuntamento il venerdì dalle ore 10 alle 12