FOTOCLUB COLIBRì BFI - MODENA www.fotoclubcolibri.it

IL LINGUAGGIO DELL'AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO

di Gianni Rossi

DEFINIZIONE DELL'AUDIOVISIVO

"Un audiovisivo è uno spettacolo per comunicare, fatto di immagini e suoni con un ritmo di successione/miscelazione.

Le immagini possono essere statiche (fotografie) o dinamiche (cinema o video) ma non è la stessa cosa.

La fotografia congela l'istante senza mostrare ciò che c'era subito prima o che ci sarà subito dopo."

Francesco Nacci (Not. DIAF; anno 1 n° 4, 24-25)

Fotografie proiettate in successione su uno schermo accompagnate da un commento sonoro e/o parlato

FOTOCAMERA DIGITALE DIAPOSITIVA **SCANNER FOTORITOCCO** STAMPA **WEB ARCHIVIO AUDIOVISIVO WEB VIDEOPROIEZIONE** DVD

AMBIENTE DI PROIEZIONE - IL CONTESTO

- FAMIGLIA AMICI
- INTERNET (YOUTUBE FACEBOOK)
- CIRCOLO FOTOGRAFICO
- RASSEGNA DI AUDIOVISIVI
- CONCORSO PER AUDIOVISIVI
- SCUOLE CONTESTI DIDATTICI
- CONTESTI PROFESSIONALI PUBBLICITA'
- AVVENIMENTI FAMILIARI

FONDAMENTALE: NON E' OBBLIGATORIO FARE UN AUDIOVISIVO !!!

CONSIGLIO nº 1 NON annoiare

CONSIGLIO n° 2 COMUNICARE:

- Una idea
- Una emozione
- Una sensazione

CONSIGLIO n° 3 DIVERTIRE:

- interessare
- emozionare
- provocare
- lasciare un segno
- lasciare il ricordo dell'opera

CONSIGLIO n° 4 NON COPIARE IDEE O PROCEDIMENTI:

- rubare piccoli trucchi
- far tesoro degli insegnamenti (corsi)
- far tesoro dei suggerimenti (amici, circolo)

ESTETICO - CREATIVO

Atmosfere Sospese (non scaricabile) di Ivano Bolondi - regia di Claudio Tuti

DOCUMENTARIO - DESCRITTIVO

El Perù avanza
(scaricabile da

http://www.giannirossi-
fotoviaggi.com/Diaporama.htm
di Gianni Rossi

MESSAGGIO

Comunicazione di una idea del fotografo (punti di vista, contrasto sociale, ironia, altro)

di Gianni Rossi - scaricabile da http://www.giannirossi-fotoviaggi.com/Diaporama.htm

Perché un audiovisivo (o foto) é bello?

PERCEZIONE: Trasferimento di un elemento esterno al nostro cervello attraverso i sensi.

ELEMENTO ESTERNO

CERVELLO

Il cervello contiene sistemi di riconoscimento e di decodifica

Il riconoscimento dell'elemento esterno ha un effetto tranquillizzante e genera ARMONIA

Esempio Canzone

Una canzone di poco successo è considerata BELLA per due innamorati perché evocativa. La percezione viene riconosciuta e risulta ARMONICA ad elementi affettivi deposti nella loro mente

Esempio Mostra di Kandinskij

- a) fase disarmonica: percezione diretta (disagio, sconcerto)
- b) fase armonica: attraverso la *conoscenza* della sua ricerca sul colore e sulla forma (comprensione, apprezzamento)

La cultura, l'educazione depositano nel nostro cervello CATEGORIE MENTALI che sono frutto di una esperienza personale, del nostro contatto con l'ambiente: ciò che si impara nella famiglia, nella scuola, dagli amici, dalle situazioni personali.

Carl Gustav Jung (1875-1961) ritiene queste "categorie mentali" impresse tanto profondamente nella mente da non essere sempre percepite per cui le definisce INCONSCIO INDIVIDUALE (già individuato da Freud)

SOGNO DI JUNG: sogna di scendere ed esplorare i sotterranei della sua casa trovando vestigia romane e, più in profondità, una caverna primitiva con teschi.

"Al pianterreno cominciava l'inconscio vero e proprio. Più scendevo in basso più diventava estraneo e oscuro. Nella caverna avevo scoperto il mondo dell'uomo primitivo, un mondo che solo a stento può essere illuminato dalla coscienza" Cosa trova Jung negli scantinati della sua casa?

Trova categorie primordiali che accomunano tutto il genere umano e, in parte, anche gli animali

Casa - calore (caverna, tana), Cibo - lavoro (caccia), madre - famiglia (protezione, sicurezza), Amore – sesso (conservazione della specie), senso di appartenenza (tribù, branco), ecc.

In gran parte queste categorie primordiali sono volte alla conservazione della specie sulla Terra

Concepisce l'esistenza di uno spazio inconscio più vasto che chiama INCONSCIO COLLETTIVO

L'inconscio individuale fonda la sua esistenza sulle esperienze personali.

L' inconscio collettivo è ciò che sostiene i comportamenti ed il sentire di tutto il GENERE UMANO "come specie". E' ciò che appartiene a tutti, si collega a tutti e riunisce ogni livello di esperienza.

I contenuti dell'inconscio collettivo derivano dalla ereditarietà e hanno eguale validità in ogni cultura, in ogni area geografica ed in ogni periodo storico.

Nel profondo della caverna (paleoencefalo)

Colore – Forma – Suono – Odore – Gusto

Una PERCEZIONE (nel nostro caso FOTO - AUDIOVISIVO) è bella quando genera ARMONIA cioè corrispondenza tra l'elemento percepito e quanto depositato nel nostro cervello.

La nostra opera per avere successo deve generare ARMONIA cioè possedere dei contenuti che facciano riferimento alle categorie mentali dell'uomo.

VISIONE DELL'AUDIOVISIVO El Perù avanza... (scaricabile da

www.giannirossi-fotoviaggi.com)

Prestare attenzione a:

- **FOTOGRAFIA**: paesaggio, ritratti (ricerca della espressione), figura ambientata, controluce
- <u>COLONNA SONORA</u>: scelta dei brani, sincronizzazione con il cambio delle immagini
- **DISSOLVENZA**: terza immagine, effetti dinamici (zoomate, panoramiche)
- **SEQUENZE**: località turistiche, soggetti
- FINALE CON MESSAGGIO
- REGIA: gestione di tutte le componenti

VISIONE DELL'AUDIOVISIVO Insorti e Risorti

(scaricabile da www.giannirossi-fotoviaggi.com)

Prestare attenzione a:

- TITOLO: incuriosisce, facilmente memorizzabile, crea una aspettativa
- **IDEA**: Audiovisivo nato in occasione dei 150 anni della Unità d'Italia. 1° parte evocatica (Gli Insorti), <u>2° parte</u> raffigurante il sacrificio (ossario, Fratelli D'Italia), <u>3° parte di</u> attualizzazone (I Risorti)
- STORYBOARD
- MESSAGGIO: sono passati 150 anni dalla Unità d'Italia ma gli italiani sono ancora alle prese con gravi problemi e contraddizioni non risolte
- **DRAMMATURGIA**: Impiego di immagini storiche rievocative nella 1° parte; utilizzo di registrazioni e interviste nella 2° parte
- **RITMO**: Sincronizzazione musica/immagini, utilizzo di CUT, dissolvenza morbida in base alle sequenze e alla colonna sonora
- BUIO
- COLONNA SONORA: Musica epica, voce recitante, registrazioni,
- **SCRITTE** Scritta inziale esplicativa

ESTETICO - CREATIVO

EMOZIONA SENZA DESCRIVERE NE' COMUNICARE

DOCUMENTARIO - DESCRITTIVO

DESCRIVE SENZA EMOZIONARE NE' COMUNICARE

CON MESSAGGIO

COMUNICA SENZA EMOZIONARE NE' DESCRIVERE

ERRORI COMUNI ...

• TITOLO: generico, banale

• INIZIO: senza spazio vuoto

• FINE: mettere la parola "FINE"

• TITOLI DI CODA: non citare autori, musiche ecc.

• FORMATI: usare formati diversi (orizzontale,

verticale, grande, piccolo ecc.)

• DISSOLVENZE: tutte della stessa durata

• ZOOMATE: ripetute di continuo

• FOTO: insistere sulle stesse foto, foto

didascaliche

• PARLATO: coperto dalla musica, eccessivo,

complicato

• CANZONI: testi difficili, ping pong

• SCRITTE: piccole e illeggibili, troppo veloci

CONSIGLIO:

CHIEDERSI SEMPRE IL PERCHE' DELLA SCELTA TECNICA CHE SI STA METTENDO IN ATTO

PARAMETRI SPECIFICI DI VALUTAZIONE

IDEA	originale? insolita? banale? scontata? Altro?
TESI e/o MESSAGGIO	originale? esposto chiaramente? confuso? Non percepibile? altro? N.B.: Solo in caso di RACCONTO AUDIOVISO perché le IMMAGINI SONORIZZATE non richiede comprensione ma impatto
TITOLO	adeguato ai contenuti? generico? altro?
FOTOGRAFIA	di elevata qualità? originale? finalizzata al messaggio? descrive adeguatamente? trasmette emozioni? difetti tecnici? inadeguata? ripetitiva? altro?
COLONNA SONORA	(ed eventuale parlato): adeguata al messaggio o al tema trattato? rafforza le immagini? segue il ritmo delle sequenze? è generica? appiattisce? non in sintonia con il tema trattato? altro?
RITMO	vivace? coinvolgente? mantiene l'attenzione? monotono? altro?
DISSOLVENZA	creativa? originale? monotona? altro?
EFFETTI SPECIALI	finalizzati al tema? utili? fastidiosi? sgradevoli? altro?

COME GIUDICARE UN AUDIOVISIVO

- IDEA/SOGGETTO: originalità dell'idea, originalità della interpretazione del soggetto
- REGIA/MONTAGGIO: elaborazione della idea attraverso fotografia, sonoro, ritmo, effetti
- IMMAGINI: funzionali del tema
- COLONNA SONORA: adeguatezza e complessità
- DINAMICA COMUNICATIVA: impatto emozionalità

VALUTAZIONI ULTERIORI:

- La padronanza tecnica: lavori senza sbavature, dove l'autore ci ha condotto nelle sue emozioni e nei suoi sentimenti anche più intimi attraverso il fluido scorrere di immagini correttamente sincronizzate e montate
- La capacità di riproporre contenuti già ampiamente sfruttati secondo una lettura personale e innovativa.
- La capacità di affrontare temi "difficili" attraverso una fotografia adeguata e/o innovativa
- Il manifestarsi di alcune idee originali adeguatamente sviluppate
- L'utilizzo delle infinite possibilità della tecnica digitale per introdurre nuove leve di dinamica comunicativa

PREMI SPECIALI

- Documentario natura, geografia
- Documentario storico, sociale
- Fiction (una storia)
- Reportage (riportare un evento)
- Illustrazione (una poesia, una canzone)
- Immagini Sonorizzate
- Miglior opera solo fotografica
- Miglior AV umoristico
- Miglior AV creativo

VIDEOPROIEZIONE

PRESENTAZIONE DELL'AUDIOVISIVO CON VIDEOPROIETTORE

File ESEGUIBILE (*.exe):

- Contiene immagini, musica e dissolvenza
- File di piccole dimensioni
- Estrema fedeltà dell'immagine
- Transizioni molto fluide
- Risoluzione nativa
- Non vi è compressione
- Masterizzabile su CD
- Rieditabile mediante CAMPTASIA

PROGRAMMI PER REALIZZARE UN FILE ESEGUIBILE

- Picture To Exe (PTE) http://www.wnsoft.com/
- Pro Show Gold http://www.photodex.com
- m-objects http://www.andreella.it/
- Wings Platinum http://www.avstumfl.com

I programmi indicati permettono di realizzare:

- un file *.exe visualizzabile su PC e con videoproiettore con massima qualità.
- un file *.wmv full HD (Windows Media Video)
- un file *.MP4 full HD
- Il file *.exe non è visualizzabile sulla TV

PRESENTAZIONE DELL'AUDIOVISIVO ALLA TELEVISIONE

PROGRAMMI PER REALIZZARE UN **DVD**

Adobe Premiere Magix Video De Luxe

Pinnacle Movie maker

i-Movie Final cut

NERO Vision

CREAZIONE DI UN DVD MEDIANTE Magix Video DeLuxe

CREAZIONE DI UN DVD: Renderizzazione =

TRASFORMAZIONE DELLA SEQUENZA IN UN FILM

Compresso in formati vari (es. Mpeg2)

Risoluzione 720 x 576 px

Alta Risoluzione HD (1920 x 1080)

Sistema INTERLACCIATO

- Ottima qualità alla TV
- Pessima qualità con videoproiettore

Es. MATRIMONIO

PUBBLICARE UN FILE VIDEO IN INTERNET

(YouTube, Vimeo, Facebook)

YouTube supporta numerosi formati video: .MOV .MPEG4 .AVI .WMV .MPEGPS .FLV .3GPP .WebM

Per informazioni sul caricamento: https://support.google.com/youtube/topic/2888648?hl=it

Esempio di Canale Youtube: http://www.youtube.com/user/pneumored

Visione di alcuni audiovisivi:

Ritmo, Tecnica, Fotografia: Antonio Mangiarotti BULERIAS

Tema umoristico: Pieranna Gibertini
L'IMPORTANTE E' FINIRE

Contenuto: Gianni Rossi
VIVI NELLA MIA ASSENZA,

365 GIORNI AL VOLANTE, TERRA NERA,
LA RAGAZZA DEL NEW JERSEY

Scaricabili da http://www.giannirossi-fotoviaggi.com/Diaporama.htm

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO

IDEA	Punto di partenza di ogni opera. Originale, capace di richiamare l'attenzione. Viaggi. Fantasia. Libri. Testi poetici. Canzoni.
TESI e/o MESSAGGIO	Punto di arrivo di ogni opera. Originale, capace di interessare, di emozionare, di provocare. Esposto chiaramente, facilmente percepibile. In grado di lasciare un segno, di lasciare il ricordo dell'opera.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO

DRAMMATURGIA	Capacità di ogni componente dell'audiovisivo (immagini, musica, dissolvenza, ritmo, etc.) di evocare le finalità che l'autore si è posto nel realizzare il lavoro.
REGIA	Assemblaggio di tutte le componenti per realizzare un'opera compiuta.

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO

IMPATTO	Percezione soggettiva e immediata, priva di specifiche motivazioni ma strettamente "epidermica".
EMOZIONALITA'	Capacità dell'opera di suscitare emozioni, di indurre riflessioni.

CONTENUTI SPECIFICI

TITOLO:

- Deve richiamare l'IDEA e il MESSAGGIO.
- Deve incuriosire.
- Deve essere facilmente ricordato.
- Evitare titoli generici o pretestuosi.

FOTOGRAFIA:

- Di elevata qualità. Scartare foto brutte
- Evitare le ripetizioni. Mantenere viva l'attenzione.
- Tagli originali, personali
- Usare tutte le ottiche, utilizzare campi lunghi alternati a campi corti.
- Utilizzare la profondità di campo
- Mossi, panning solo se motivati
- Foto finalizzata al messaggio.

Foto tecnicamente bella (bello il soggetto):ARTE-MESTIERE

Foto realizzata "bellamente": ARTE-POESIA

(Nazzareno Taddei, LETTURA STRUTTURALE DELLA FOTOGRAFIA)

Lo scatto è istantaneo: cuore, cervello, istinto, cultura, passioni La scelta è ponderata: cuore, cervello, istinto, cultura, passioni ... ma anche ricordi, affezioni

RITMO

- Costituito dalla distribuzione delle foto sulla timeline e dalla persistenza delle stesse sullo schermo.
- Strettamente correlato alla colonna sonora.
- Vivacizza il lavoro e mantiene viva l'attenzione.
- Deve coinvolge lo spettatore.

DISSOLVENZA

Sovrapposizione della immagine in "entrata" con quella in "uscita" con formazione di una terza immagine.

- Inserisce una componente estetica
- Può esprimere la creatività dell'autore.
- Utilizzo del buio
- Regolare i tempi in rapporto al sonoro
- Attenzione alle battute musicali
- Dissolvenza "assente": CUT
- Evitare i "giochini" (poco professionali)
- Zoom e panoramiche solo se motivate

SEQUENZE: suddivisione del lavoro in argomenti omogenei (racconto nel racconto)

- per tema (luoghi, lavoro, danza)
- per soggetto (mare, foresta, personaggi)
- per tecnica (primi piani, sfocati, mossi)
- per situazione (notte, interni)

BUIO:

- quando finisce un capitolo
- quando finisce una musica
- per passare da verticale a orizzontale
- per creare una attesa, una suspense
- per l'ascolto di un parlato o di un effetto sonoro

SCRITTE

- per titoli di testa o di coda
- scritte grandi e chiare
- testo di semplice comprensione
- tempo per leggerle
- per introdurre argomenti
- per creare un collegamento emozionale con le sequenze successive
- per attribuire significati al lavoro

COLONNA SONORA: LA MUSICA

- grande potere evocativo della musica
- forte tendenza della mente a creare collegamenti tra musica e immagini (es. Danza di Zorba = Grecia, Enja = paesaggi irlandesi; sassofono = New Orleans; flamenco = Spagna; dove c'è Barilla c'è casa ecc.)
- difficoltà della mente ad accettare collegamenti diversi
- scegliere brani adeguati alle sequenza di immagini e ai temi trattati
- evitare brani famosi che possono evocare ambienti diversi
- brani famosi per contenuti ironici o comici

Scaricare musica con: Freemake Video Downloader

COLONNA SONORA: I RUMORI

- grande potere evocativo
- utili le registrazioni sul posto
- da Internet
- negozi di musica
- es. vento, ruscello, cascata, onde, spari, folla, ecc.

COLONNA SONORA: IL PARLATO

- deve essere compreso perfettamente e subito !!!
- musica abbassata al minimo
- frasi brevi con concetti semplici
- frasi utili e non già espresse dalle immagini
- dizione esatta, senza accenti o cadenze
- ricorrere ad un narratore
- parlato registrato sul posto

IL FINALE

- Lascia importanti sensazioni
- Viene ricordato più facilmente
- Deve lanciare il messaggio
- Deve essere dotato di toni (musicali o fotografici) "conclusivi"

www.giannirossi-fotoviaggi.com

HOME PAGE

GALLERIA DI FOTO

DIARI DI VIAGGIO

AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI

MOSTRE E ATTIVITA'

AGGIORNAMENTO DEL 28/3/2015

Quand'ero un ragazzo i New Trolls cantavano:

"Ho veduto nascere il sole dai ghiacci di Thule, ho veduto i riflessi dorati delle moschee, le onde adulte della Guascogna, gli squali bianchi, i tucul, le case dei ricchi e ho pianto..."

Queste note mi hanno accompagnato per trent'anni, in viaggio. Era il mio programma, il mio itinerario. Ho visitato quasi tutti i luoghi della canzone, anche quelli della seconda strofa. Mi mancano i ghiacci di Thule, ma ho ancora tanto tempo.

Non ho pianto.

Al contrario mi sono molto divertito. I viaggi hanno trasformato la mia vita in una meravigliosa avventura. Sono pieno di fantastici ricordi e ho tanti amici.

Dedico questo racconto fotografico a mio padre, un vero grande viaggiatore che se ne è andato sul più bello. Amava la fotografia, faceva proiezioni e montaggi video, proprio come me. Voleva scoprire, vedere di persona, capire, proprio come me.

Una parte di lui sta continuando e continuerà a viaggiare. Minimo per altri trent'anni.

http://www.giannirossifotoviaggi.com/Diaporama.htm

www.giannirossi-fotoviaggi.com

HOME PAGE

GALLERIA DI FOTO

DIARI DI VIAGGIO

AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI

MOSTRE E ATTIVITA'

AGGIORNAMENTO DEL 28/3/2015

AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI

AUTORI ITALIANI
AUTORI
INTERNAZIONALI
ARTICOLI TECNICI
RECENSIONI

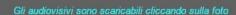
DOWNLOAD

AV-AFI Artista Fotografo Italiano per Audiovisivi

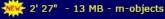
Maggio 2013

AV-BFI Benemerito Fotografo Italiano

DIVERSAMENTE VIVI ...

Le immagini grottesche della cripta del Convento dei Cappuccini a Palermo, il testo della canzone di Fabrizio de Andrè e le parole di Woody Allen mi hanno suggerito una interpretazione ironica e dissacrante della Morte, un modo per esorcizzare l'eterna nemica.

Novembre 2014

DEMOLIZIONI

Il sisma del maggio 2012 in Emilia ha provocato gravissimi danni e molti edifici pericolanti sono stati destinati alla demolizione.

Manuale operativo di m.obiects - 3° edizione

LINKS CON AUTORI INTERNAZIONALI DI AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI

http:\\www.vivelediaporama.com

Vive le Diaporama

Ricardo Zarate

Patrick Bantzhaff: http://www.pbase.com/pb67/diaporamas

Barry Beckham, http://www.beckhamdigital.co.uk/

	FOTOGRAFICO		
COS'E' UN DIAPORAMA?	ACQUISTIAMO UN VIDEOPROIETTORE ?	LA "DIMENSIONE IMMAGINE" NEL DIAPORAMA DIGITALE	LA"DIMENSIONE IMMAGINE" REVIEW 2007
<u>ISTRUZIONI PTE</u>	VALUTARE UN AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO	COME ALLESTIRE UN DIAPORAMA PER IL WEB	RITORNIAMO IN CAMERA OSCURA
PICTURES TO EXE: OGGETTI E ANIMAZIONI	<u>LA RASSEGNA DI AUDIOVISIVI</u> <u>FOTOGRAFICI</u>	PIXILATION, E PERCHE' NO?	AUDIOVISIVI IN VIDEOCONFERENZA
UNA GIURIA AL MICROSCOPIO	IL VERTICALE NELL'AUDIOVISIVO 1 PARTE	IL VERTICALE NELL'AUDIOVISIVO 2° parte	IL DRAMMA DELLA DRAMMATURGIA

ARTICOLI TECNICI SULL'AUDIOVISIVO

HOME PAGE

CHE COS'E' UN DIAPORAMA? L'IMPATTO E IL MESSAGGIO

Torna a DIAPORAMA

http://www.fiaf.net/diaf/9-circuito-audiovisivi/

BUON DIVERTIMENTO