

FOToclub COLIBRÌ BFI - MODENA

www.fotoclubcolibri.it

**IL LINGUAGGIO
DELL'AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO**

di Gianni Rossi

www.giannirossi-fotoviaggi.com

COSA FACCIAMO DELLE NOSTRE FOTO?

- Le tengo nel cellulare o sulla fotocamera
- Le trasferisco nel cloud
- Le faccio vedere agli amici
- Le pubblico nei social (Facebook, Instagram)
- Partecipo a concorsi in Facebook (Es. Foto Unity, Click Harmony, JustB&W ecc.)
- Monto le foto in una presentazione Power Point
- Realizzo un fotolibro (Saal digital, Photocity, Photobox ecc.)
- Le propongo in un Circolo Fotografico
- Partecipo a concorsi locali o nazionali
- Realizzo un portfolio
- Realizzo una mostra fotografica
- **Realizzo un audiovisivo**

Perchè realizzare un AV?

- L'AV permette di far vedere le proprie foto e di condividere il nostro progetto con **tante persone** con **poca spesa** creando **divertimento**
- L'AV postato in un canale YouTube può essere diffuso in tutto il mondo
- Valorizzazione delle proprie capacità fotografiche, musicali, di regia
- Comunicazione di una idea, di un messaggio
- Motivi professionali
- Motivi didattici
- Altro

UN'IDEA, UN PROGETTO

Dove trovo un'idea?

- Fantasia
- Illustrare un viaggio, una vacanza
- Raccontare una storia
- Illustrare un avvenimento (nozze, gara, manifestazione ...)
- Partecipo ad una proposta di un Circolo Fotografico:
 - Serata fotografica a tema
 - Concorso fotografico a tema
 - Mostra fotografica collettiva a tema (es. Agrosfera)
 - Aderisco ad un gruppo di fotografi che seguono un tema

Con un'idea posso realizzare un audiovisivo

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)

AUDIOVISIVO / DIAPORAMA / MULTIVISIONE

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

CORTOMETRAGGIO

AMBIENTE DI PROIEZIONE - IL CONTESTO

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

Consiglio: valutate sempre il **CONTESTO** nel quale proponete il vostro AV

Il successo dell'AV può dipendere dal contesto

FONDAMENTALE:

NON E' OBBLIGATORIO FARE UN AUDIOVISIVO !!!

CONSIGLIO n° 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)

ATTENZIONE ALL'ATTENZIONE !!!

E' dimostrato che la capacità di attenzione cala dopo 6 minuti e si esaurisce dopo 8 minuti

La durata dell'AV dipende dal contesto

AUDIOVISIVO

```
graph TD; A([AUDIOVISIVO]) --> B([VIDEO PROIEZIONE]); A --> C([WEB]); A --> D([Smart TV]);
```

**VIDEO
PROIEZIONE**

WEB

Smart TV

VIDEOPROIEZIONE

PRESENTAZIONE DELL'AUDIOVISIVO CON VIDEOPROIETTORE

File *.WMV full HD
File *.MP4 full HD (anche per Mac)
File *.mov per Mac

- Buona qualità
- Visualizzabile su TV
- File di grandi dimensioni
- Buona fedeltà dell'immagine
- Transizioni a volte poco fluide
- Risoluzione nativa
- Vi è compressione

Convertitore:
WinAVI All in One Converter

File ESEGUIBILE (*.exe):

- Massima qualità
- Non visualizzabile su TV
- File di piccole dimensioni
- Estrema fedeltà dell'immagine
- Transizioni molto fluide
- Risoluzione nativa
- Non vi è compressione

Convertitore da EXE a MP4
OBS Studio

WEB

PUBBLICARE UN FILE VIDEO IN INTERNET

(YouTube, Vimeo, Facebook)

YouTube supporta numerosi formati video e li pubblica senza compressione:
.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>

FACEBOOK: supporta mp4 e WMV; durata limitata; compressione

Smart TV

Mediante una porta USB attivando la funzione specifica sulla TV.
Supporta numerosi formati video: .MPEG4 .WMV

PROGRAMMI PER REALIZZARE UN FILE wmv o un MP4

- Davinci Resolve gratuito, molto esigente, complicato
- i-Movie (Mac) facile, compreso nel sistema operativo
- Adobe Premiere costoso, più adatto a video
- Wondershare filmora economico, facile
- Pro Show Gold – Producer si trova, facile
- Picture To Exe (PTE) economico, facile
- m-objects economico, complicato, manuale
- Final cut costoso, complicato
- After Effects costoso, complicato
- Wings Platinum costoso, complicato

ESEMPIO DI PROJECT (m.objects)

The screenshot displays the m.objects v8.1 software interface. At the top, the title bar reads "m.objects v8.1 - Monte Liupan DEMO esempio del project". The menu bar includes "File", "Modifica", "Gestione", "Finestra", "Opzioni", and "Help". The toolbar contains various icons for file operations, navigation, and editing. A timecode display shows "00:00:19.760".

On the left, a "Strumenti" (Tools) panel lists various effects and tools, including "Standard", "Zoom", "Area", "Rotazione", "Animazione 3D (prospettiva)", "Elaborazione immagine/video", "Passepartout", "Ombra/Bagliore", "Blur", "Reflection", "Speed", "Pulsazione", and "Shutter (otturatore)".

The central "Finestra d'anteprima" (Preview window) shows a video frame of a woman holding a large bundle of lit red candles. A red arrow points to this window.

Below the preview is a "Timeline" with a time scale from 0:00:02 to 0:00:34. A red arrow points to the timeline. The timeline contains several video clips with labels such as "049 Candele 1 b (1.35s ~1.6s (2.1s))", "053 Candele ragazza 2 b (1.7s ~1.9s)", "047 Candele b (2.0s ~1.4s (1.9s))", "050 Candele fiammelle2 b (2.2s ~1.9s)", "051 Candele fiammelle b (1.7s ~1.9s)", "048 Candele zoom b (2.1s ~1.1s (1.7s))", and "052 Candele ragazza b (1.7s ~1.9s)".

Below the timeline are two audio tracks labeled "Piste sonore" (Audio tracks). The top track is labeled "05 T freme from Silk Road.wma [+7.3 dB]" and the bottom track is also labeled "05 T freme from Silk Road.wma [+7.3 dB]". A red arrow points to these tracks.

At the bottom right, the audio settings are shown as "Scheda audio Windows Standard".

Demo Monte Liupan

DIMENSIONI DELL'IMMAGINE - POSTPRODUZIONE

FORMATO DELLA FOTOCAMERA: 3:2 (diapositiva)

VIDEOPROIETTORE: 16:9

4:3	3:2	16:9	2:1
800 x 600	800 x 533	800 x 450	800 x 400
1024 x 768	1024 x 682	1024 x 576	1024 x 512
1280 x 1024	1280 x 853	1280 x 720	1280 x 640
1440 x 1080	1440 x 960	1440 x 810	1440 x 720
1920 x 1440	1920 x 1280	1920 x 1080	1920 x 960
3840 x 2880	3840 x 2560	3840 x 2160	3840 x 1920

RITAGLIARE LE IMMAGINI NEL FORMATO DESIDERATO

EVITARE CAMBI DI FORMATO NON MOTIVATI

IDEA

- Punto di partenza di ogni opera
- Originale, capace di richiamare l'attenzione
- Viaggi. Fantasia. Libri. Testi poetici. Canzoni

- Originale?
- Insolita?
- Banale?
- Scontata?

CAPACITA' COMUNICATIVA

- Creare un filo conduttore, una storia
- Storyboard
- Inserire un messaggio
- Inserire elementi simbolici, metafore
- Contenuto chiaro, immediatamente comprensibile
- AV in grado di lasciare il ricordo dell'opera

ERRORI COMUNI

- Contenuto confuso
- Necessaria una spiegazione verbale prima della proiezione
- Dare per scontata la conoscenza
- Riferimenti a elementi culturali "di nicchia"

AV DESCRITTIVO - NARRATIVO

Cappadocia, tra i Camini delle Fate [...]

Viaggio - luoghi - natura
avvenimenti - illustrazione di
poesia/canzone - fiction - altro

Finalità:

- Descrivere
- Valorizzare le proprie capacità fotografiche e di regia
- Suscitare interesse e/o emozioni

Strumenti:

- Fotografia di alto livello
- Colonna sonora fortemente idonea
- Montaggio

FOTOGRAFIA

- Di elevata qualità. Scartare foto brutte
- Tagli originali personali
- Usare tutte le ottiche
- Campi lunghi e campi corti
- Mantenere viva l'attenzione

Titanik [...]

ERRORI COMUNI

- Errori fotografici
- Foto banali
- Foto ripetitive
- Foto non pertinenti
- Formati diversi alternati

COLONNA SONORA

- Grande potere evocativo della musica
- Brani adeguati alle sequenza di immagini e ai temi trattati
- Rispetto del ritmo
- Evitare brani famosi che possono evocare ambienti diversi
- Brani famosi per contenuti ironici o comici

ERRORI COMUNI

- Monotona
- Nota ed evocativa per altri contesti
- Errori di mixaggio
- Volume incostante

Demo: Monte Liupan [...]

COLONNA SONORA

TESTO RECITATO

- Immediatamente comprensibile
- Musica abbassata al minimo
- Frasi brevi con concetti semplici
- Frasi utili e non già espresse dalle immagini
- Dizione esatta, senza accenti o cadenze “lettura espressiva”
- Parlato registrato sul posto

I RUMORI

- RegISTRAZIONI sul posto
 - Da Internet
- es. vento, ruscello, cascata, onde, spari, folla, ecc.

ERRORI COMUNI TESTO RECITATO

- Timbro della voce - Accento
- Mal recitato
- Coperto dalla musica
- Complicato - Eccessivo
- Didascalico

Mare nostro [...]

- Scaricare musica con: Freemake Video Downloader
- Diritti SIAE
- www.jamendo.com (royalty free)

AV CON MESSAGGIO

Gem City [...]

Sociale - politico - storico
quotidiano - simbolico
metaforico – sentimenti - altro

Finalità:

- Esprimere un'idea
- Comunicare un messaggio
- Suscitare emozioni

Dinamica Comunicativa: MESSAGGIO

Strumenti:

- Originalità dell'argomento
- Chiarezza espositiva
- Fotografia adeguata al tema
- Colonna sonora ben articolata
- Testo – recitazione
- Montaggio

TITOLO

Deve richiamare l'IDEA e il MESSAGGIO.

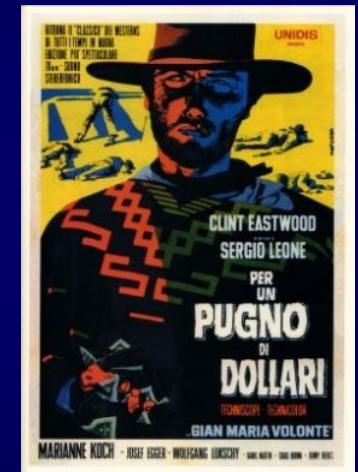
- Deve incuriosire.
- Deve essere facilmente ricordato.
- Evitare titoli generici o pretenzioso
- FONT

ESEMPI DI TITOLI:

- Diversamente vivi
- Athos, il monte di Dio
- Curanderos
- La collina delle Croci
- Oltre le stelle

ERRORI COMUNI

- Titolo generico
- Banale
- Pretenzioso

ESTETICO - CREATIVO

COMPONENTI:

Fotografia

Colonna sonora

Regia

FANTASIA E CREATIVITA'

Finalità:

- Esprimere le proprie percezioni
- Suscitare emozioni

Dinamica Comunicativa: IMPATTO

Strumenti:

- Fotografia
- Colonna sonora
- Montaggio
- Ritmo

Vivi nella mia assenza...

Vivi nella mia assenza [...]

SEQUENZE

Suddivisione del lavoro in argomenti omogenei

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

Es.: Cappadocia, tra i Camini delle Fate

paesaggi, villaggi, personaggi ambientati, ritratti, paesaggi, trebbiatura

STORYBOARD

- Fase A: Idea generale
- Fase B: Ricerca del messaggio
- Fase C: Suddivisione in SEQUENZE
- Fase D: Costruzione di una sceneggiatura
- Fase E: Ricerca degli strumenti idonei
- Fase F: Ricerca del titolo
- Fase G: Ricerca degli effetti visivi e/o sonori
- Fase H: Lasciar decantare e riguardare dopo giorni

SCRITTE

- per attribuire significati all'opera
- per introdurre argomenti
- per creare un collegamento emozionale con le sequenze successive
- scritte grandi e chiare
- testo di semplice comprensione
- tempo per leggerle

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 coinvolgere lo spettatore.

Kopkari, acchiappa la capra [...]

DISSOLVENZA

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

- Inserisce una componente estetica
- Utilizzo del buio
- Regolare i tempi in rapporto al sonoro
- Dissolvenza “assente” : CUT
- Evitare i “giochini” (poco professionali)
- Zoom e panoramiche solo se motivate

IL FINALE

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

ERRORI COMUNI

- Mancanza di spazio nero iniziale
- Durata non idonea al contesto
- Dissolvenze tutte uguali
- Zoomate continue
- Scritte piccole, veloci, font
- Mettere la parola FINE
- Mancanza di crediti finali

- Trauma visivo
- Eccesso di effetti (zoomate, panoramiche)
- Mancanza di progressioni cromatiche
- Formati diversi intercalati
- Foto a icona non adeguate al tema

CONSIGLIO:

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

MIO SITO: www.giannirossi-fotoviaggi.com Menù "AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI"

www.giannirossi-fotoviaggi.com

I MIEI AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI

Alcuni audiovisivi sono disponibili con YouTube, altri sono scaricabili e visionabili cliccando sulla foto

GEM CITY

La scoperta di giacimenti di zaffiri ha trasformato in pochi anni il villaggio melancolico di Itakaka in una immensa miniera all'aperto. Uomini, donne, bambini scavano nel fango per pochi dollari per rifornire il mercato del lusso e della ricchezza.

Guarda su YouTube

3' e 55" - m-objects - 2025

* 1° Classificato - Concorso Audiovisivi Fotoclub Colibri

AUDIOVISIVI
clicca sul titolo

VIAGGI

- ALBANIA, PAGINE DI STORIA
- Algeria LUCI E OMBRE DEL SAHARA
- ANGOLI DI FEDE Roma, chiesa ortodossa
- Bielino C'ERA UNA VOLTA IL MURO
- Bulwig GURANDEROS
- CAPPADOCIA, tra i Camini delle Fate
- Cina MONTE ULIPAN
- CUBA, IL LUNGO VOLO DELLA LIBERTÀ
- E' UN MONDO PICCOLO
- India CENTO PORTE DELL'INDIA
- Iran CHADOR
- IRAN, E' TEMPO DI PACE
- ISTANBUL, UN PONTE TRA L'ORIENTE E L'OCCIDENTE
- Mali NEL CUORE DEL MALI
- Madagascar GEM CITY
- Messico Guatemala ALLA RICERCA DEI MAYA
- Modena CARTOLINE DA MODENA
- Monte Athos ATHOS, IL MONTE DI...

AV proiettati durante la serata

Cappadocia, tra i Camini delle fate: <https://www.youtube.com/watch?v=o327AhQY7J8>

Titanik: <https://www.youtube.com/watch?v=XJ-QPqei1fk>

Mare nostro: <https://www.youtube.com/watch?v=E7pwwNdFxC0>

Gem City: <https://www.youtube.com/watch?v=DxD78G2hL2E>

Vivi nella mia assenza: https://www.youtube.com/watch?v=PTIz9b_j3LI

Kopkari, acchiappa la capra: <https://www.youtube.com/watch?v=96Vlq3TV2H4>

La ragazza del New Jersey: <https://www.youtube.com/watch?v=gv5TVz0y6JA>

MIO SITO: www.giannirossi-fotoviaggi.com

Menù "Articoli su audiovisivi fotografici"

ARTICOLI SUGLI AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI

ARTICOLI DI CONTENUTO

2006 - L'IMPATTO E IL MESSAGGIO

2007 - VALUTARE UN AUDIOVISIVO FOTOGRAFICO

2010 - UNA GIURIA AL MICROSCOPIO

2013 - LO SCONOSCIUTO AMICO DEL WEB

2015 - IL DRAMMA DELLA DRAMMATURGIA

2015 - IL CONTESTO

2016 - IL TRAUMA VISIVO

2016 - GIUDICATE E SARETE GIUDICATI

2016 - L'AUDIOVISIVO ESTETICO-CREATIVO

ARTICOLI DI TECNICA

2005 - LA "DIMENSIONE IMMAGINE" NEL DIAPORAMA DIGITALE

2005 - RITORNIAMO IN CAMERA OSCURA

2006 - ACQUISTIAMO UN VIDEOPROIETTORE ?

2006 - ISTRUZIONI PTE

2007 - LA "DIMENSIONE IMMAGINE" REVIEW 2007

2007 - COME ALLESTIRE UN DIAPORAMA PER IL WEB

2008 - PICTURES TO EXE: OGGETTI E ANIMAZIONI

2008 - LA RASSEGNA DI AUDIOVISIVI FOTOGRAFICI

2009 - PIXILATION, E PERCHE' NO?

2009 - AUDIOVISIVI IN VIDEOCONFERENZA

2014 - IL VERTICALE NELL'AUDIOVISIVO 1° PARTE

2014 - IL VERTICALE NELL'AUDIOVISIVO 2° PARTE

2015 - IL VERTICALE NELL'AUDIOVISIVO 3° PARTE

2015 - LE MASCHERE DINAMICHE

2015 - LA FERRARI E LA PANDA (Risoluzione del Videoproiettore)

... e per concludere

La ragazza del New Jersey [...]

BUON DIVERTIMENTO