Freie Universität Bozen
Libera Università di Bolzano
Università Liedia de Bulsan

-> *Syllabus in lingua italiana*

Syllabus
Course description

Course title	**Theory and Practice of the Technological Image: Video**
Course code	97017
Scientific sector	L-ART/06 – cinema, fotografia e televisione
Degree	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semester	I
Year	1st, 2nd or 3rd
Credits	5
Modular	No

Total lecturing hours	60
Total hours of self-study and / or other individual educational activities	about 65
Attendance	not compulsory but recommended
Prerequisites	-
Course page	-
Maximum number of students per class	**15**

Specific educational objectives	The course belongs to the class "caratterizzante" in the curriculum in Design. ***Course description:*** This course will introduce various perspectives on the study of film in order to explore and explain how films generate meaning. Students will explore the techniques of effective storytelling in film and video through analysis of video samples: ncommercials, short films, movies, documentaries and music videos. The class encourages critical thinking about how the media conveys the meaning and transforms the meaning of the images. Students will learn how to structure visual elements as carefully as a writer structures a story or a composer structures music. Understanding visual structure allows the students to communicate moods and emotions, give their production unity and style and find the critical relationship between story structure and visual structure. Students will explore conceptual issues in editing images and sound in a digital production environment. They will have a practical examination of the elemental codes and structures of film and video.

	They will also explore the craft of narrative drama in motion pictures. Through lectures, viewing, discussions, and laboratory exercises, students will acquire the tools necessary to transform their concepts, or those of their clients, into successful video productions. The course introduces also students to the principles of non-linear/non-destructive editing. Lectures and laboratory exercises expose students to the technical and artistic aspects of the editing process. The course will also give an overview of the beginning of motion picture making. Students will write, shoot, and edit their own projects. There will be exercises in lighting, sequencing, sound, color, and composition. They will work with Adobe Premiere, Photoshop and AfterEffects. Emphasis will be on digital editing techniques, effects, audio, graphics, and titling. Student sharpen their skills in adapting standard recording tools to the requirements of video/film. ***Educational objectives:*** A practical knowledge of digital video camera operation, lighting and shooting techniques and digital video editing software. Ability to identify and explain the basic visual and conceptual elements that are common to all video productions. An understanding of non-linear video editing concepts: including time code navigation, display and rendering protocols. Acquisition of skills associated with production techniques including shooting, logging, capturing, editing, lighting, sound and media management. Use of a variety of effects including compositing, motion effects, text generation and color correction. Acquisition of knowledge about codecs and export options. A strong conceptual framework for video production technique and an ability to articulate the ideas embedded in their work. Experience in participating in group discussions and critiques to evaluate and explain the effectiveness of video productions created by themselves and others.

Lecturer	Angelo Boriolo office F3.04, e-mail angelo.boriolo@unibz.it, info@an-bo.net tel. +39 0471 015226/ -27, mobile +39 3495234830 skype angeloboriolo webpage http://www.unibz.it/en/design-art/people/StaffDetails.html?personid=12237&hstf=12237

Scientific sector of the lecturer	L-ART/06
Teaching language	Italian
Office hours	on Friday by agreeing
Teaching assistant	-
Office hours	-
List of topics covered	The principle of Contrast and affinity Deep spaces Perspective (one-point, two-point, three-point perspective) Flat spaces Frames and the aspect ratio Surface Division Lines and Space Tone (Grayscale, Reflective and Incident control, Exposure, Coincidence and non coincidence) Color (Light, Color Systems) Hue, Brightness,Saturation Interaction of color Movement in film Rhythm in film Storytelling Non-linear editing Continuity Camerawork conventions The shot composition Lens/eye/perception Focal length Angle of view Depth of field Visual design Figure and ground Visual beat
Teaching format	Lectures, viewings, discussions, and laboratory exercises expose students to the technical, practical and artistic aspects of video production.

Expected learning outcomes	Students will demonstrate that that the study and practice of film production inform their filmmaking and enhance their work as film scholars and analysts. Students will demonstrate the relationship between film form and aesthetic effect through both film analysis and the creation of motion pictures. Students will be able to design all visual elements of a video production. They will operate a digital camera, understand its features and use them in order to manage video workflow. Through the process of learning camera operation and functions, students will demonstrate a basic understanding of terminology and concepts relating to video production. Use a video camera to take pictures

	that demonstrate the ability to control and creatively manipulate depth of field, motion, light, frame and color. They will use Adobe Premiere for non-linear editing, to manipulate meaning and creative interpretation of videos. Recognize, appreciate, and utilize video production as a form of visual communication and expression and understand the creative choices made by other filmakers.

Assessment	The exam consists of the presentation of the video project created during the course and realized in compliance with the lecturer who, during the course was able to verify by means of the revisions the coherence between the proposed topic and the realization of the material. Moreover, there will be a written exam to test the knowledge of the issues covered during the course. The oral exam consists in the presentation of the video project. During the final exam there will be a group discussion: student will answer questions about the final project and about the topics covered in class.
Assessment language	Italian
Evaluation criteria and criteria for awarding marks	Ability to realize the project as agreed with the lecturer (30%) written exam (20%) Video project (50%)

Required readings	L'analisi del film, di J. Aumont e M. Marie The technique of film editing; Scrivere il film [sceneggiatura e sceneggiatori nella storia del cinema]; di Giuliana Muscio Gli strumenti dello sceneggiatore; di D. Howard e E. Mabley Preparare un film [dallo spoglio dello script alla postproduzione] di M. Schreibman Dallo storyboard alla composizione dell'inqadratura; di S. D. Katz Storyboard arte e tecnica tra lo script e il set; di S. D. Katz L'arte del personaggio [creare e scrivere di grande spessore e forte impatto emotivo]; di L. Egri Come scrivere una grande sceneggiatura; di L. Seger Manuale del film, linguaggio, racconto, analisi; di Gianni Rondolino Il film documentario [forme, tecniche e processo produttivo] di A. Giannarelli e S. Savorelli La fabbrica degli spot il making of del film pubblicitario; di A. de Micheli e L. Oddo Spot, un film di 30 secondi come nasce e si produce la pubblicità televisiva; di M. Carpegna

	Come si guarda un film [imparare a leggere un testo cinematografico decostruendolo in tutti i suoi elementi]; di A. Moscariello La sceneggiatura; di S. Field L'ABC della regia, grammatica del linguaggio cinematografico; di D. Arijon In un batter d'occhi, una prospettiva sul montaggio cinematografico nell'era digitale; di W. Murch Story; di Robert McKee Dall'inquadratura fissa a quella in movimento; di S.D. Katz
Filmography	http://aws.unibz.it/rc/index.asp?Lang=EN

Syllabus
Descrizione del corso

Titolo del corso	**Teoria e pratica dell'immagine tecnologica: video**
Codice del corso	97017
Settore scientifico disciplinare del corso	L-ART/06
Corso di studio	Bachelor in Design and Art (L-4)
Semestre	I
Anno del corso	I, II o III
Crediti formativi	5
Modulare	No

Numero totale di ore di lezione	60
Numero totale di ore di studio individuale o di altre attività didattiche individuali inerenti	Circa 65
Corsi propedeutici	-
Frequenza	non obbligatoria ma raccomandata
Sito web del corso	-
N. massimo di partecipanti per ogni classe	**15**

Obiettivi formativi specifici del corso	*Il corso si inserisce nell'area di apprendimento dei corsi "caratterizzanti" del curriculum in design.* ***Descrizione del corso:*** Durante il corso affronteremo con diverse prospettive lo studio del linguaggio cinematografico, al fine di capire come i film generano significato. Gli studenti studieranno le tecniche di narrazione attraverso l'analisi di estratti video: video pubblicitari, cortometraggi, film, documentari e video musicali. Verrà posta particolare attenzione sul media film come veicolo di significato e sulle modalità con cui trasforma il significato delle immagini. Comprendere a fondo la struttura visiva di un flusso audiovisivo permetterà agli studenti di far propri gli strumenti necessari a comunicare stati d'animo ed emozioni. Attraverso lezioni, proiezioni, discussioni in classe ed esercitazioni di laboratorio, gli studenti acquisiranno gli strumenti necessari per trasformare i loro concetti, o quelli dei loro clienti, in produzioni video. Gli studenti impareranno a strutturare gli elementi visivi come uno scrittore farebbe con una storia o un musicista

	con una composizione. Durante il corso affronteremo in breve anche gli elementi di base della struttura narrativa oltre a dare uno sguardo alla nascita e allo sviluppo del linguaggio cinematografico. Il corso introdurrà gli studenti ai principi di montaggio non-lineare (NLE): durante sia le lezioni frontali che le esercitazioni di laboratorio affronteremo gli aspetti tecnici ed artistici del processo di editing. Gli studenti dovranno scrivere, girare e montare i propri progetti; per la post-produzione lavoreranno con Adobe PremierePro facendo particolare attenzione alle tecniche digitali di editing, agli effetti video, mix audio, color grading e titolazione. Obiettivo fondamentale del corso è far sì che lo studente sia in grado di adattare gli strumenti di ripresa e post-produzione alle diverse esigenze produttive. ***Obiettivi formativi:*** Lo studente dovrà acquisire le principali competenze associate alle produzioni video, tra cui: la conoscenza pratica del funzionamento di una videocamera digitale professionale, delle tecniche di illuminazione di base, delle tecniche di ripresa digitale sia video che audio, dell'acquisizione dei file, dell'uso di software di editing e più in generale della gestione del flusso di lavoro di una produzione. Dal punto di vista teorico lo studente deve essere in grado di identificare e spiegare gli elementi visivi e concettuali di base, comuni a tutte le produzioni video. Obiettivo del corso è anche la comprensione dei concetti di editing video non lineare: compresa la navigazione a TimeCode, il file system condiviso, la visualizzazione e i principali protocolli di rendering. Lo studente otterrà una conoscenza base sia teorica che pratica nell'uso di una varietà di effetti, tra cui il compositing, alcuni effetti di movimento, la generazione del testo e la correzione del colore. Particolare attenzione verrà posta sul color grading e sulle implicazioni di natura narrativa che ne possono scaturire. Lo studente acquisirà le conoscenze fondamentali sui codec video e sulle opzioni di esportazione e sul loro utilizzo a seconda della piattaforma di distribuzione ipotizzata. Lo studente dovrà maturare un preciso quadro concettuale che gli permetterà di articolare le proprie idee e di incorporarle nel proprio lavoro. Obiettivo del corso è anche sviluppare negli studenti la capacità di partecipare a discussioni critiche di gruppo, per poter valutare e discutere l'efficacia di produzioni video creati da loro stessi o da altri.

Docente	Angelo Boriolo ufficio F3.04 e-mail angelo.boriolo@unibz.it, info@an-bo.net tel. +39 0471 015226/ -27, mobile +39 3495234830 skype angeloboriolo sito web http://www.unibz.it/it/design-art/people/StaffDetails.html?personid=12237&hstf=12237
Settore scientifico disciplinare del docente	L-ART/06
Lingua ufficiale del corso	Italiano
Orario di ricevimento	Venerdì su appuntamento da concordare
Collaboratore didattico *(se previsto)*	-
Orario di ricevimento	-
Lista degli argomenti trattati	il principio di contrasto e affinità Spazi profondi Prospettiva (con un punto, con due punti, prospettiva a tre punti) Spazi piatti Cornici e rapporto base altezza Divisione dell'inquadratura Tono (Scala di grigi, riflettente e incidente, Esposizione, coincidenza e non coincidenza) Colore (chiaro, Sistemi di colori) Tonalità, Luminosità, Saturazione Interazione del colore Movimento nel cinema Ritmo nel cinema Storytelling Editing non lineare La continuità Le convenzioni nel linguaggio cinematografico La composizione dell'inquadratura La focale Il punto di vista La profondità di campo Il design del visuale Figura e sfondo Il beat visuale
Attività didattiche previste	Con lezioni frontali, proiezioni, discussioni ed esercitazioni di laboratorio verranno esposti agli studenti gli aspetti tecnici, pratici e artistici della produzione video.

Risultati di apprendimento attesi	Gli studenti riusciranno a dimostrare la relazione che intercorre tra la forma film e la sua estetica sia attraverso l'analisi dei film sia attraverso la propria creazione di

	immagini in movimento. Gli studenti saranno in grado di progettare tutti gli elementi visivi di una produzione video. Lavoreranno con una fotocamera digitale per capirne le caratteristiche e per gestirne il flusso di lavoro. Attraverso il processo di apprendimento delle funzioni della videocamera, gli studenti dovranno dimostrare una conoscenza base della terminologia e dei concetti relativi alla produzione video, oltre che imparare a controllare e manipolare creativamente la profondità di campo, il movimento, la luce, la cornice e il colore. Utilizzeranno Adobe Premiere per l'editing non lineare, al fine di manipolare il significato delle immagini e per sperimentare creativamente la realizzazione di video. Gli studenti dovranno imparare a riconoscere, apprezzare, ed utilizzare la produzione video come forma di comunicazione visiva e di espressione e comprendere le scelte creative fatte da altri registi.

Metodo d'esame	L'esame consisterà nella presentazione del progetto video, sviluppato durante il corso e realizzato in stretto accordo con il docente che durante il corso ha avuto modo di verificare attraverso le revisioni la corrispondenza tra il tema proposto e il materiale realizzato. L'esame finale avrà inoltre una parte scritta per testare la conoscenza degli studenti sui contenuti trattati durante il corso. La parte orale sarà la presentazione del progetto video. Durante l'esame ci sarà una discussione di gruppo dopo ogni presentazione: ogni studente dovrà rispondere a domande sia sul progetto sia sugli argomenti trattati in aula.
Lingua dell'esame	*corrisponde alla lingua d'insegnamento*
Criteri di misurazione e criteri di attribuzione del voto	- capacità di restituzione del progetto in riferimento a quanto concordato con il docente (30%) - prova scritta (20%) - progetto video (50%)

Bibliografia fondamentale	L'analisi del film, di J. Aumont e M. Marie The technique of film editing; Scrivere il film [sceneggiatura e sceneggiatori nella storia del cinema]; di Giuliana Muscio Gli strumenti dello sceneggiatore; di D. Howard e E. Mabley Preparare un film [dallo spoglio dello script alla postproduzione] di M. Schreibman

	Dallo storyboard alla composizione dell'inqadratura; di S. D. Katz Storyboard arte e tecnica tra lo script e il set; di S. D. Katz L'arte del personaggio [creare e scrivere di grande spessore e forte impatto emotivo]; di L. Egri Come scrivere una grande sceneggiatura; di L. Seger Manuale del film, linguaggio, racconto, analisi; di Gianni Rondolino Il film documentario [forme, tecniche e processo produttivo] di A. Giannarelli e S. Savorelli La fabbrica degli spot il making of del film pubblicitario; di A. de Micheli e L. Oddo Spot, un film di 30 secondi come nasce e si produce la pubblicità televisiva; di M. Carpegna Come si guarda un film [imparare a leggere un testo cinematografico decostruendolo in tutti i suoi elementi]; di A. Moscariello La sceneggiatura; di S. Field L'ABC della regia, grammatica del linguaggio cinematografico; di D. Arijon In un batter d'occhi, una prospettiva sul montaggio cinematografico nell'era digitale; di W. Murch Story; di Robert McKee Dall'inquadratura fissa a quella in movimento; di S.D. Katz
Filmography	http://aws.unibz.it/rc/index.asp?Lang=EN