

Arte
Cineteca
Teatro
Archivio Storico

Laboratorio di critica cinematografica 6ª lezione

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA

ALLAN VIII BIENNALE
VENEZIA

FRANCIA
ITALIA
POLONIA
STATI UNITI
D'AMERICA
U.R.S.S.

6-21 AGOSTO 1932
RIDUZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50%

75
MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
29.08 ————— 8.09 2018

ELEMENTI DI ANALISI FILMICA

Breve compendio di analisi filmica

Analisi: dal greco *anàlysis* (ἀνάλυσις) => scomposizione, scioglimento.

Durante la visione di un film possiamo concentrarci nella successione degli eventi e nelle relative implicazioni (psicologia dei personaggi, logica della narrazione, plausibilità o meno di quello che accade...) secondo uno sguardo che potremo definire “sintetico”.

Oppure possiamo cogliere la rete di elementi sulla quale il film si costruisce, cercando di capirne la logica profonda, attraverso un punto di vista ravvicinato per osservarne i singoli aspetti senza comunque dimenticare di integrarli nella “totalità” del testo, questo è il tipo di sguardo “analitico”.

(A. SAINATI, M. GAUDIOSI, *Analizzare i Film*, Venezia, Marsilio, 2007, p. 10)

Breve compendio di analisi filmica

«Fare analisi significa rispettare dei vincoli esterni [alla propria sensibilità, ndr]: è con gli elementi che trovo nel film che posso costruire una risposta alle domande che mi pongo; è a partire da un dato oggettivo (cioè intersoggettivamente verificabile), dall'osservazione di caratteri, aspetti, componenti del film, e non semplicemente da un gusto personale, che posso comporre il mio puzzle interpretativo. In questo senso l'analisi NON è un esercizio valutativo, ma una sorta di esplicazione fondata su delle prove: facendo l'analisi di un testo estetico non arriverò a dire se questo è “bello”, ma, piuttosto, a capire le ragioni logiche della sua architettura.»

(A. SAINATI, M. GAUDIOSI, *Analizzare i Film*, Venezia, Marsilio, 2007, p. 12)

Breve compendio di analisi filmica

Analizzare è sinonimo di “scomporre”.

Possiamo analizzare un testo secondo molte modalità: formali, tematiche, psicologiche, estetiche, culturali, ricettive, di genere (nella sua doppia accezione)...

Il concetto fondamentale di analisi ci riporterà sempre alla struttura del testo, alla sua composizione e scomposizione, al riconoscimento e allo studio delle sue parti, attraverso una sorta di incruenta vivisezione di un corpo che continua a rimanere vivo e significativo.

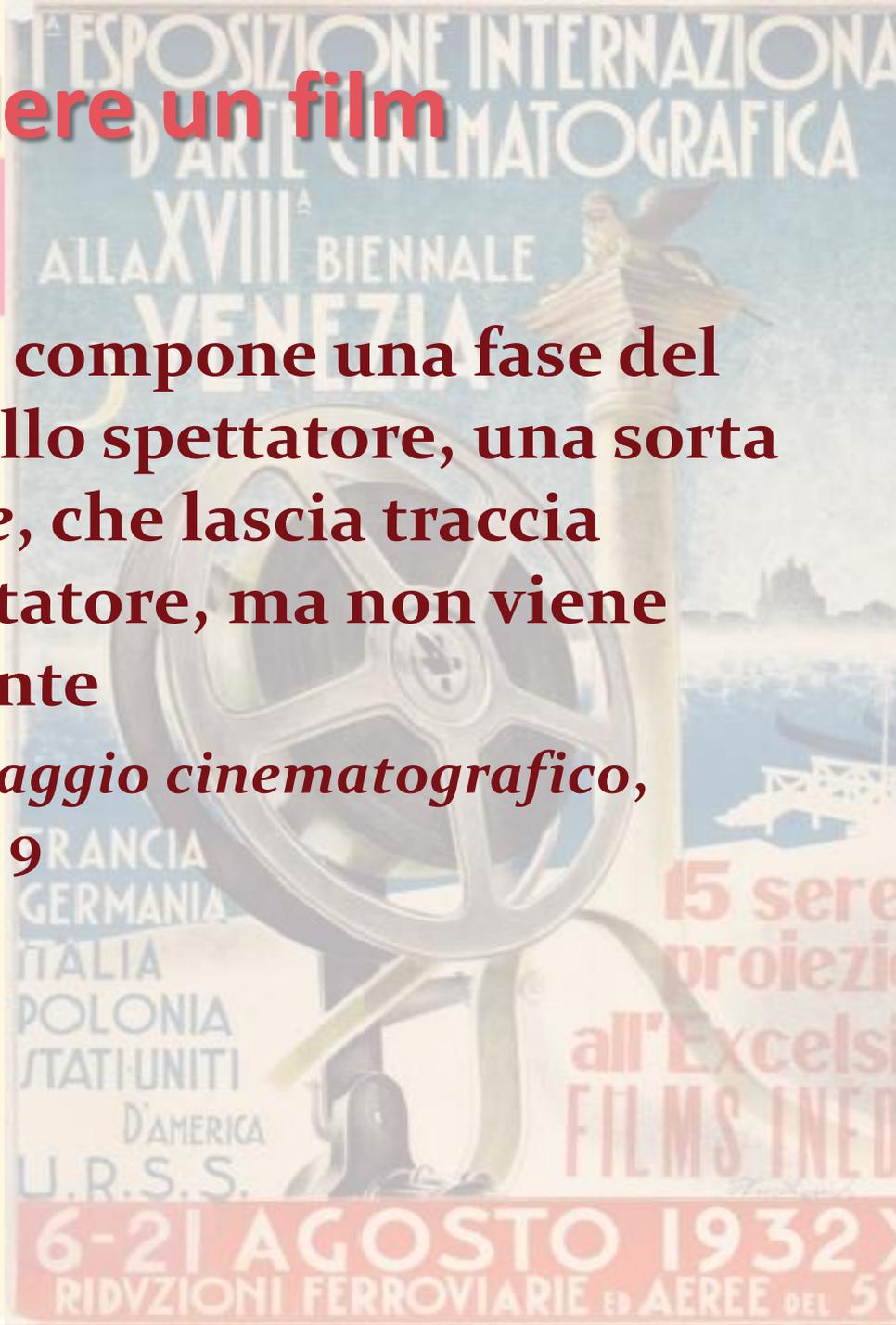
Come dividere un film

Fotogramma:

Ogni singolo quadro che compone una fase del movimento percepito dallo spettatore, una sorta di *immagine subliminale*, che lascia traccia nell'inconscio dello spettatore, ma non viene percepita a livello cosciente

A. MAZZOLENI, *L'ABC del linguaggio cinematografico*, Roma, Dino Audino, 2002, p. 9

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
29.08 ————— 8.09 2018

Come dividere un film

Inquadratura:

Termine (insieme con il sinonimo *ripresa*) a cui ci si riferisce sia per la dimensione spaziale che per quella temporale dell'immagine.

Indica sia la quantità di spazio che viene mostrata che la sua durata presente tra due tagli di montaggio.

In inglese vi sono termini più specifici: *shot* e *frame* per quanto riguarda la parte spaziale, *take* per quanto riguarda quella temporale (*long take* non vuole dire *campo lungo*, ma un'inquadratura molto protratta nel tempo, in alcuni casi è sinonimo di *piano sequenza*)

In francese *plan* è un sinonimo di *inquadratura*, anche se, per la parte relativa alla sola composizione spaziale c'è il termine *cadrage*.

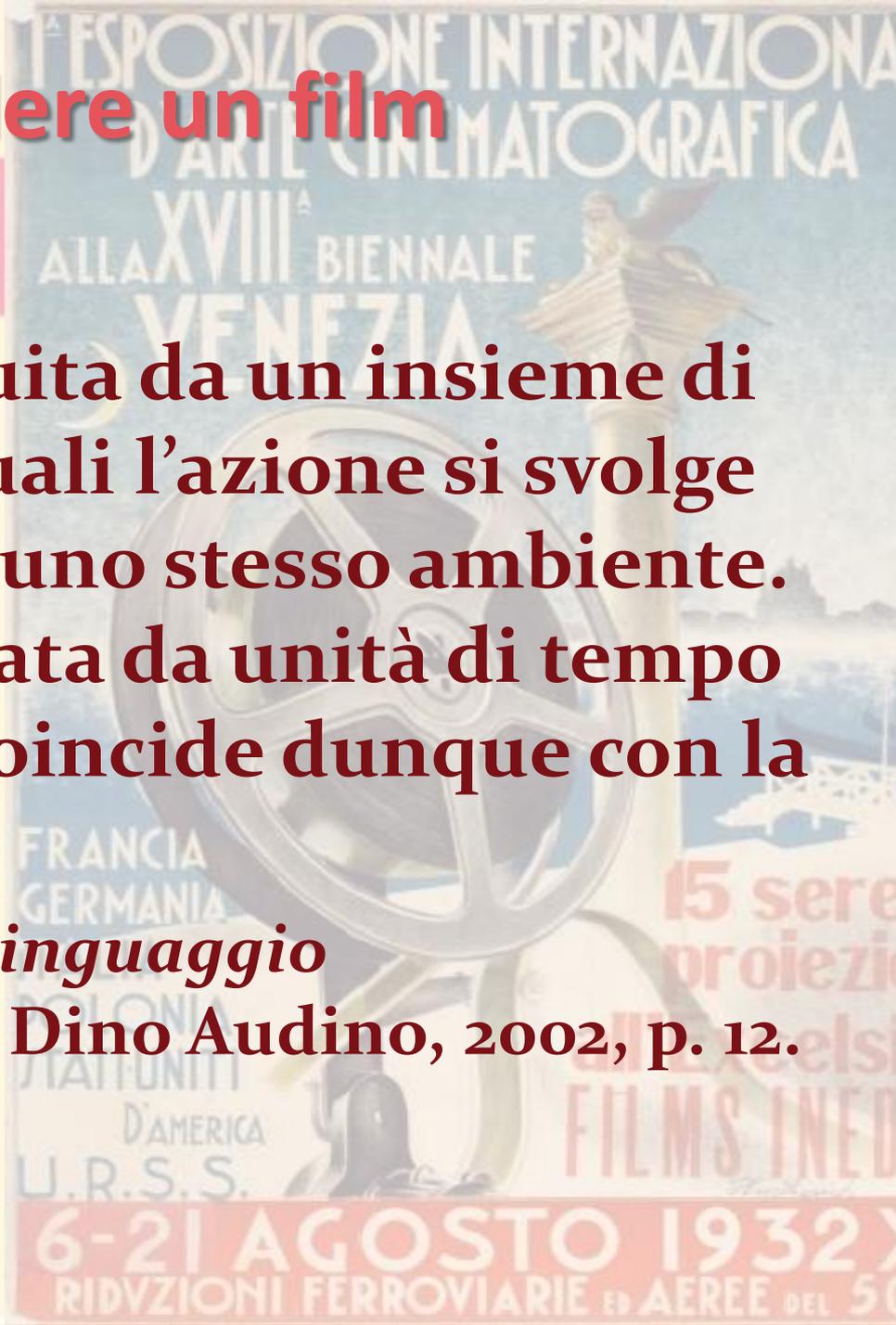
A.SAINATI, M. GAUDIOSI, *Analizzare i Film*, Venezia, Marsilio, 2007, p. 56.

Come dividere un film

Scena:

“È solitamente costituita da un insieme di inquadrature nelle quali l'azione si svolge ininterrottamente in uno stesso ambiente. La scena è caratterizzata da unità di tempo e di luogo (ed in ciò coincide dunque con la *scena teatrale*)”

A. MAZZOLENI, *L'ABC del linguaggio cinematografico*, Roma, Dino Audino, 2002, p. 12.

Come dividere un film

Sequenza:

Sono le principali unità del film

Sono porzioni di film autonome, caratterizzate da una loro complessiva coesione tematico-narrativa.

Semplificando si potrebbe dire che rappresentano quello che per un libro sono i capitoli, ovvero segmenti interdipendenti e tuttavia dotati di una loro compiutezza.

Come il capitolo di un libro, una sequenza può presentare ellissi temporali o spaziali, ma deve mantenere un'unità narrativa.

A.SAINATI, M. GAUDIOLI, *Analizzare i Film*, Venezia, Marsilio, 2007, pp. 27-28.

Come dividere un film

Sequenza:

Riconoscere la scansione delle sequenze è la più importante operazione di analisi che viene fatta sul film ed è basilare per capirne la sua composizione, struttura narrativa, gli snodi e le sue articolazioni.

Non è un procedimento univoco, per questo deve essere sempre fatta una premessa teorico-metodologica su come intendiamo procedere materialmente alla scomposizione del testo.

Spesso questa operazione è aiutata dalla presenza di *segni di interpunzione*, ovvero figure che da un punto di vista funzionale possono essere considerate simili alle forme di organizzazione tipografica che nel romanzo evidenziano il passaggio da un capitolo all'altro o da un paragrafo all'altro

A.SAINATI, M. GAUDIOSI, *Analizzare i Film*, Venezia, Marsilio, 2007, pp. 27-28.

Le inquadrature

- I CAMPI:
- Campo lunghissimo
- Campo lungo
- Campo medio
- Totale

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
29.08 ————— 8.09 2018

La Biennale di Venezia
Accademia
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Archivio Storico

15 serate
proiezioni
all'Excelsior
FILMS INED

6-21 AGOSTO 1932
RIDUZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50%

Le inquadrature

- I PIANI:
- Figura intera
- Piano americano
- Piano medio
- Mezzo busto
- Primo Piano
- Primitissimo Piano
- Dettaglio

Campo Lunghissimo

La Biennale di Venezia
Arti
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Archivio Storico

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
XVIII^{ta}
ALLA XVIII BIENNALE
VENEZIA

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
29.08 —

15 serate
proiezioni
all'Excelsior
FILMS INEDITI

6-21 AGOSTO 1932
RIDUZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50%

Campo Lungo

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
ALLA XVIII BIENNALE

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
29.08 - 06.09

15 serate
proiezioni
Excelsior
MS INED

6-21 AGOSTO 1932
RIDUZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50%

Campo Medio

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro

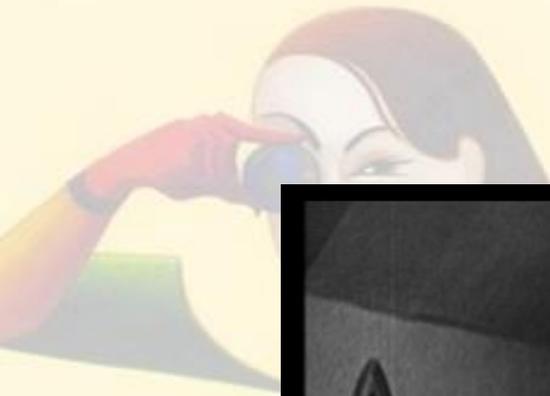
L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA XVIII^A BIENNALE

75
MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE
29.08

5 sero
roiezi
xcelst
S INED

6-21 AGOSTO 1932
RIDUZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50%

la Biennale di Venezia
Arte
Architettura
Cinema
Musica
Teatro
Danza
Scienze

Totale

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
XVIII^A BIENNALE

MOSTRA
D'ARTE
LA BIENNALE
29.08

15 serate
proiezioni
Il'Excelsior
FILMS INEDITI

6-21 AGOSTO 1932
RIDUZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50%

Figura intera

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
ALLA VII BIENNALE

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
29.08 ——— 8.09 2018

POLONIA
STATI UNITI
D'AMERICA
U.R.S.S.

15 serate
proiezioni

all'Excelsior
FILMS INEDITI

6-21 AGOSTO 1932
RIDUZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50%

Piano Americano

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA XVIII^A BIENNALE

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro

MOSTRA
D'ART
LA BIENN
29.08

15 sero
proiezi
l'Excels
LMS INED

6-21 AGOSTO 1932
RIDVZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA XVIII^A BIENNALE

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Pittura
Scultura

Mezza Figura

MOSTRA
D'ART
LA BIENN
29.08

15 sero
proiezi
l'Excels
LMS INED

6-21 AGOSTO 1932
RIDVZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Arte Grafica

Mezzo Busto

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA XVIII^A BIENNALE VENEZIA

75
MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
29.08

15 serate
proiezioni
all'Excelsior
FILMS INEDITI

D'AMERICA
U.R.S.S.
6-21 AGOSTO 1932
RIDUZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50%

Il Giornale di Venezia
Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Spettacolo
500 140

Primo Piano

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA XVIII^A BIENNALE VENEZIA

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
29.08

15 serate
proiezioni
all'Excelsior
FILMS INEDITI

D'AMERICA
U.R.S.S.

6-21 AGOSTO 1932
RIDUZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50%

Primo Piano

Il Programma di Venezia
Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Venezia 2018

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA XVIII^A ATLANTICA BIENNALE

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA

29.08 ————— 8.09 2018

15 serate
proiezioni

all'Excelsior
FILMS INED

STAZIONI
D'AMERICA
U.R.S.S.

6-21 AGOSTO 1932

RIDUZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50%

Dettaglio

Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D'ARTE CINEMATOGRAFICA XVIII^A BIENNALE VENEZIA

MOSTRA
D'ART
LA BIENN
29.08

15 sero
proiezi
all'Excels
FILMS INED

6-21 AGOSTO 1932
RIDVZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50

La Biennale di Venezia
Arte
Architettura
Cinema
Danza
Musica
Teatro
Archivio Storico

*Il cinema ci risveglia alla
comprensione dell'altro.*

MOSTRA INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
LA BIENNALE DI VENEZIA
29.08 ————— 8.09 2018

L'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
D'ARTE CINEMATOGRAFICA
ALLA XVIII^A BIENNALE
VENEZIA

FRANCIA
ITALIA
POLONIA
STATI UNITI
D'AMERICA
U.R.S.S.

15 sero
proiezi
all'Excelsi
FILMS INED

6-21 AGOSTO 1932
RIDVZIONI FERROVIARIE ED AEREE DEL 50