

Laboratorio di critica

cinematografica

5ª Lezione

Anno Accademico 2019-2020

76
FESTIVAL DE VENISE 2018
LION D'ARGENT
GRAND PRIX DU JURY

academy award nominee
ADAM DRIVER

golden globe nominee
SCARLETT JOHANSSON

Ogni spettatore legge il film seguendo il suo personale patrimonio di esperienze emotive, culturali, visive, narrative: quelle che anche Umberto Eco chiama la nostra personale «enciclopedia». Un dettaglio di un film potrebbe colpire una persona e non un'altra. [...] Ecco, l'importanza del particolare, le «tracce lectoniche». di [Julia] Kristeva, tutti quei dettagli nel testo che potevano brillare di luce propria. [...] E il dettaglio nel cinema riguarda soprattutto il visibile.

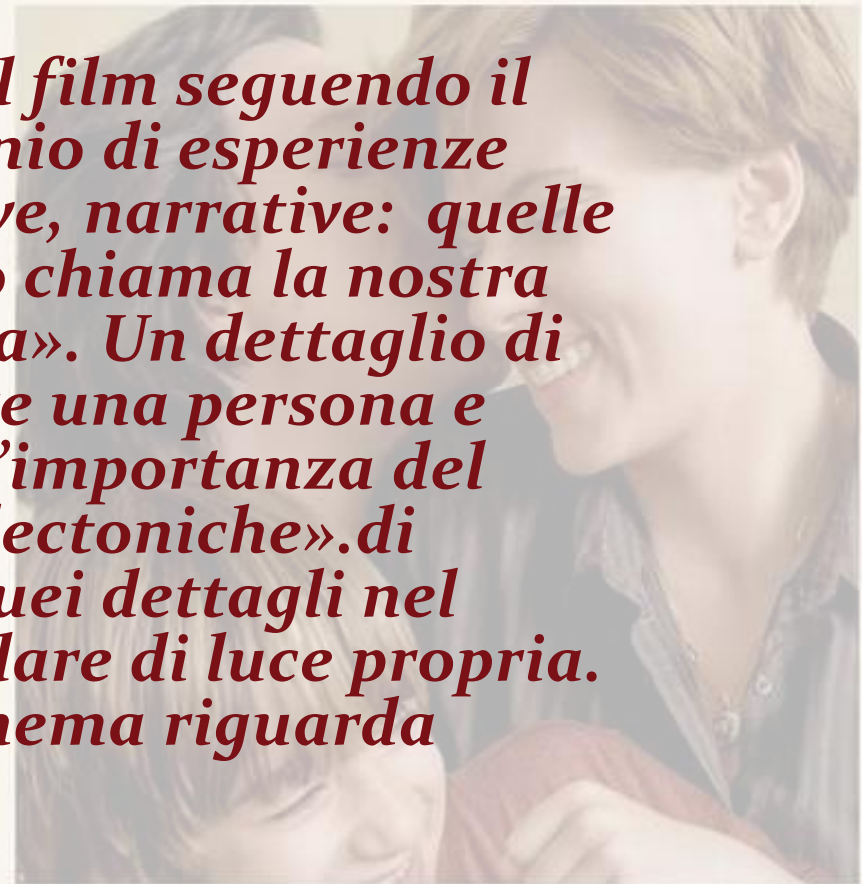
LOUIS
GARREL

EMMANUELLE
SEIGNER

GREGORY
GADEBOIS

J'ACCUSE

UN FILM DE
ROMAN POLANSKI

from academy award nominee NOAH BAUMBACH

Marriage Story

IN THEATERS NOVEMBER 6 AND ON
NETFLIX | DECEMBER 6

Breve compendio di analisi filmica

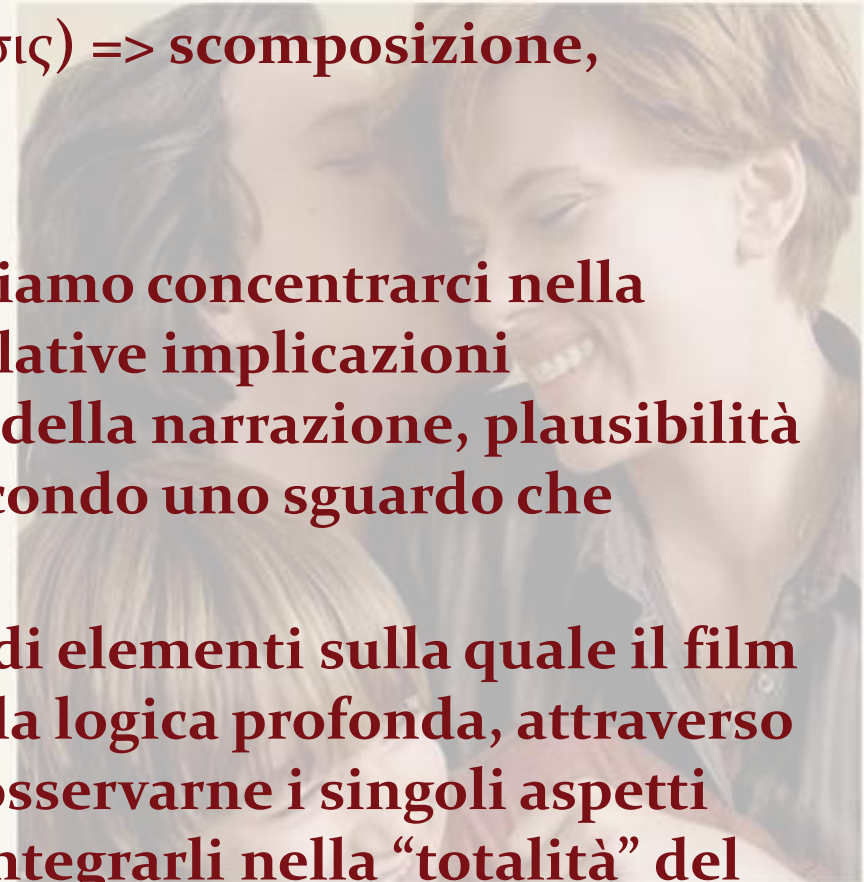
Analisi: dal greco *anàlysis* (ἀνάλυσις) => scomposizione, scioglimento.

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)

ADAM DRIVER SCARLETT JOHANSSON

academy award nominee NOAH BAUMBACH

Marriage Story

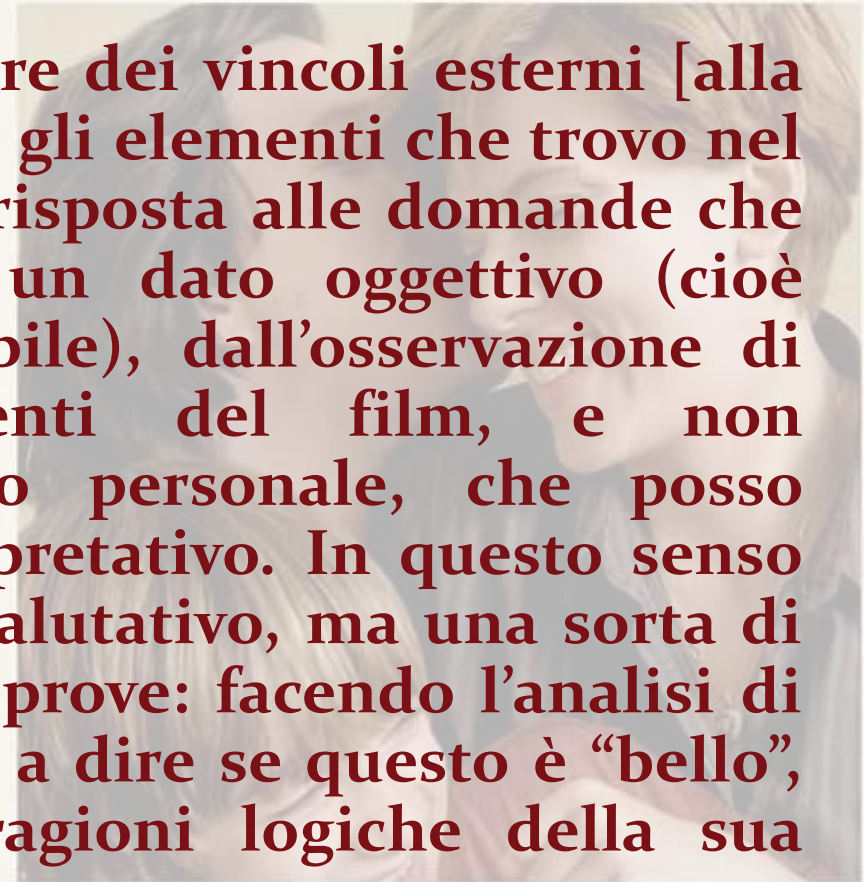
IN THEATERS NOVEMBER 6 AND ON NETFLIX | DECEMBER 6

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)

ADAM DRIVER SCARLETT JOHANSSON

from academy award® nominee NOAH BAUMBACH

Marriage Story

NETFLIX | DECEMBER 6

Breve compendio di analisi filmica

Analizzare è sinonimo di “scomporre”.

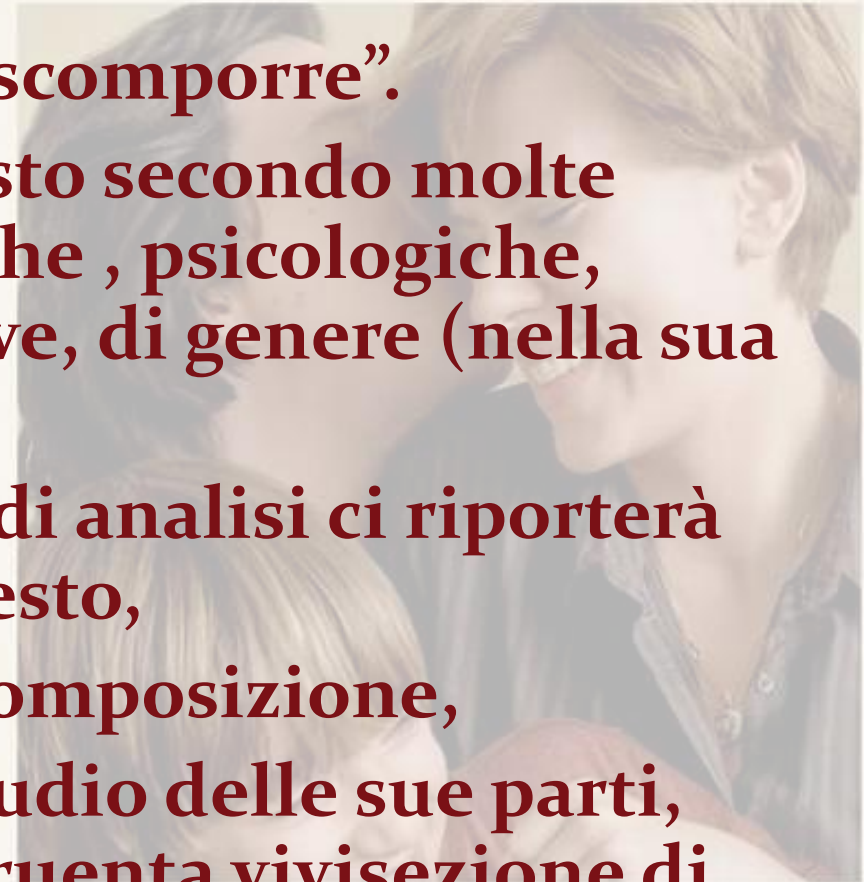
Possiamo analizzare un testo secondo molte modalità: formali, tematiche, psicologiche, estetiche, culturali, ricettive, di genere (nella sua doppia accezione)...

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.

ADAM DRIVER SCARLETT JOHANSSON

Marriage Story

NETFLIX | DECEMBER 6

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

JEAN DUJARDIN
LOUIS GARREL EMMANUELLE SEIGNER GREGORY GADEBOIS
J'ACCUSE
UN FILM DE ROMAN POLANSKI

ADAM DRIVER SCARLETT JOHANSSON
golden globe® nominee

from academy award® nominee NOAH BAUMBACH
Marriage Story

NETFLIX | DECEMBER 6

Come dividere un film

Inquadratura:

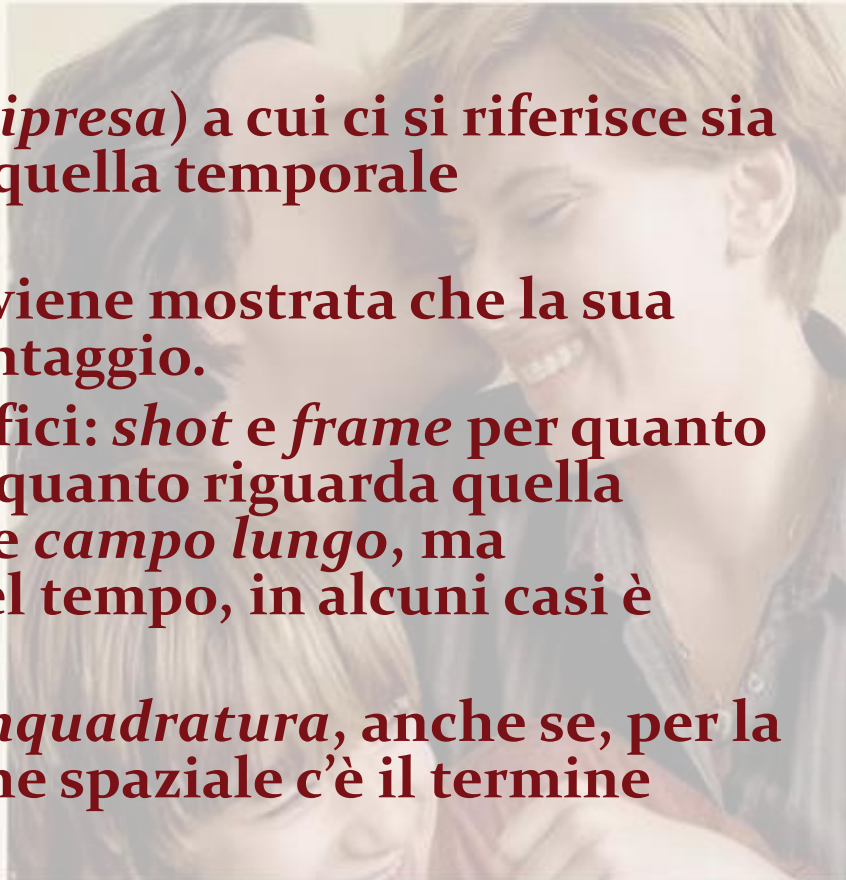
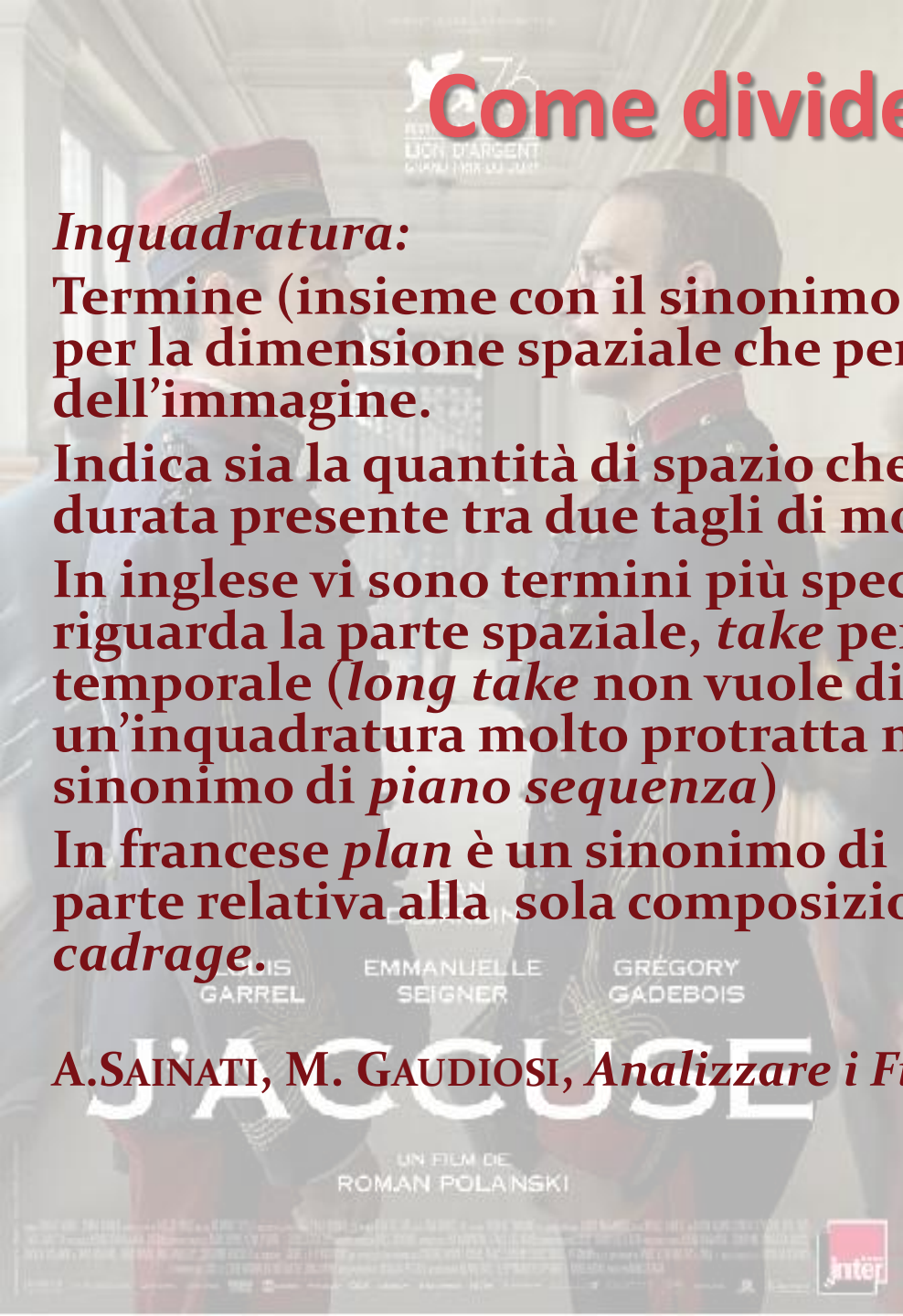
Termine (insieme con il sinonimo *ripresa*) a cui ci si riferisce sia per la dimensione spaziale che per quella temporale dell'immagine.

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.

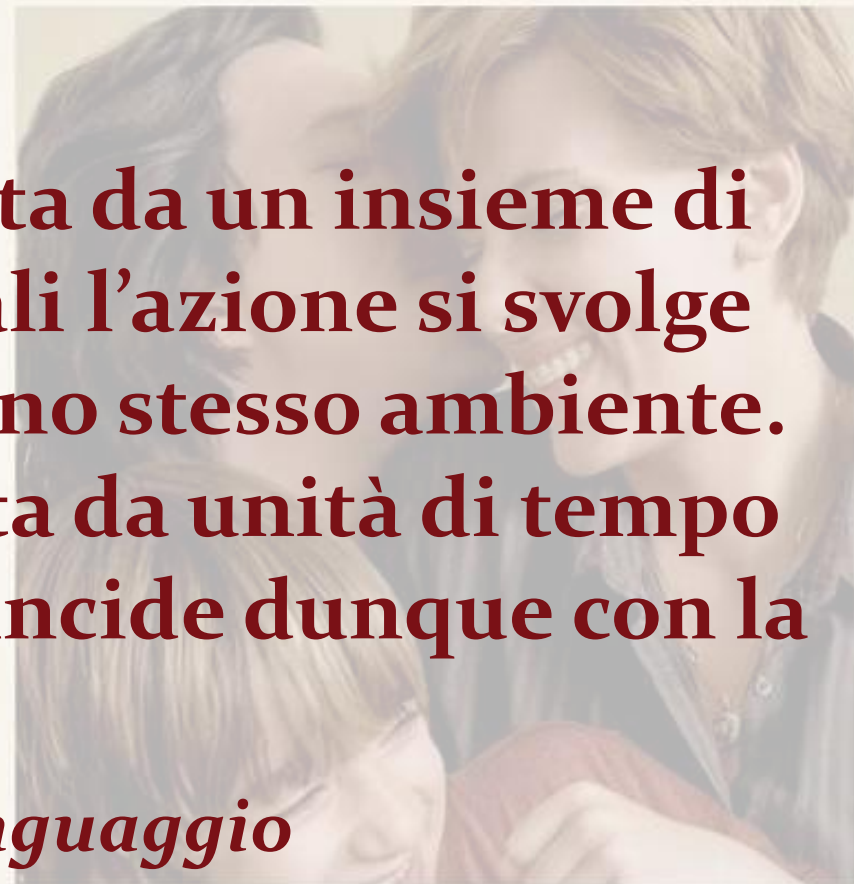

Come dividere un film

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.

Marriage Story

NETFLIX | DECEMBER 6

Come dividere un film

Sequenza:

Sono le principali unità del film

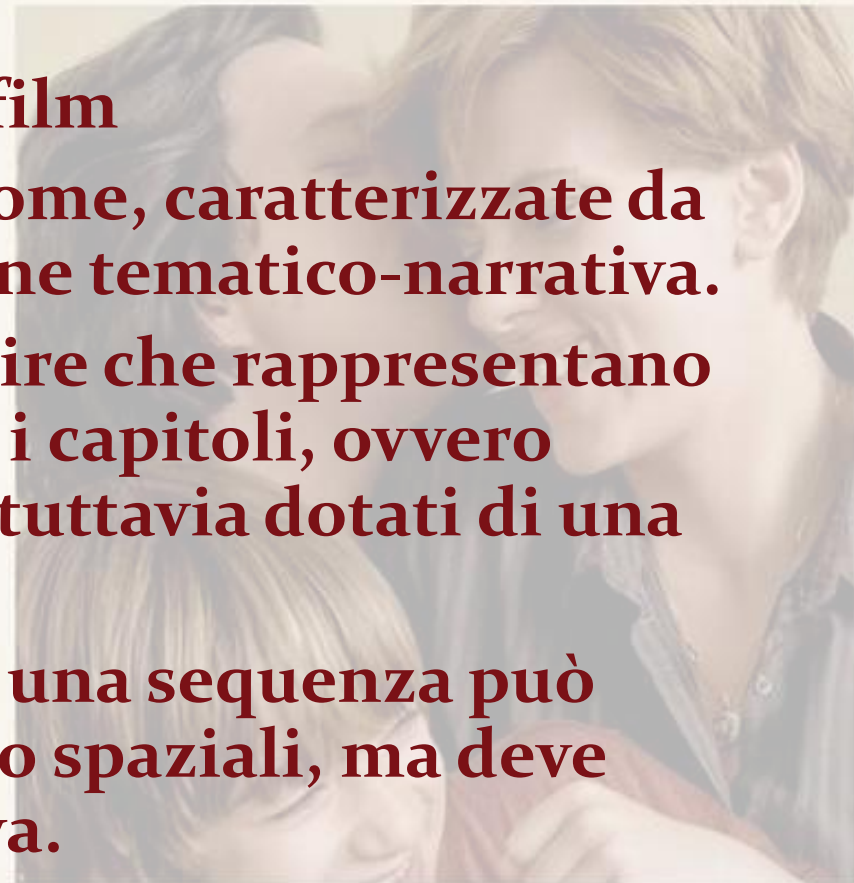
Sono porzioni di film autonome, caratterizzate da una loro complessiva coesione tematico-narrativa.

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

ADAM DRIVER
SCARLETT JOHANSSON
golden globe nominee

from academy award nominee NOAH BAUMBACH

Marriage Story

NETFLIX | DECEMBER 6

Come dividere un film

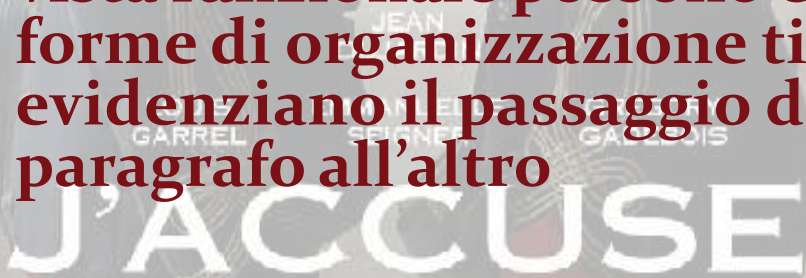
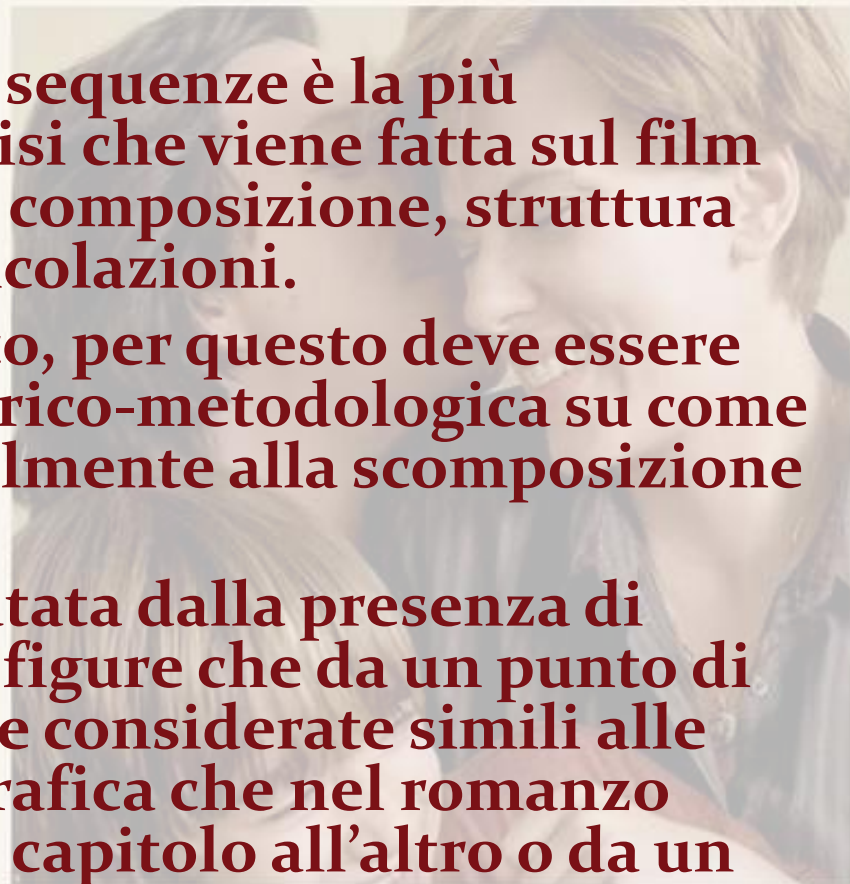
Sequenza:

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

JEAN DUJARDIN
 LOUIS GARREL EMMANUELLE SEIGNER GREGORY GADEBOIS
J'ACCUSE
 UN FILM DE ROMAN POLANSKI

golden globe nominee
 SCARLETT JOHANSSON

from academy award® nominee NOAH BAUMBACH

Marriage Story

IN THEATERS NOVEMBER 6 AND ON NETFLIX | DECEMBER 6

Le inquadrature

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

golden globe nominee
SCARLETT JOHANSSON

from academy award® nominee NOAH BAUMBACH

Marriage Story

IN THEATERS NOVEMBER 6 AND ON NETFLIX | DECEMBER 6

Campo Lunghissimo

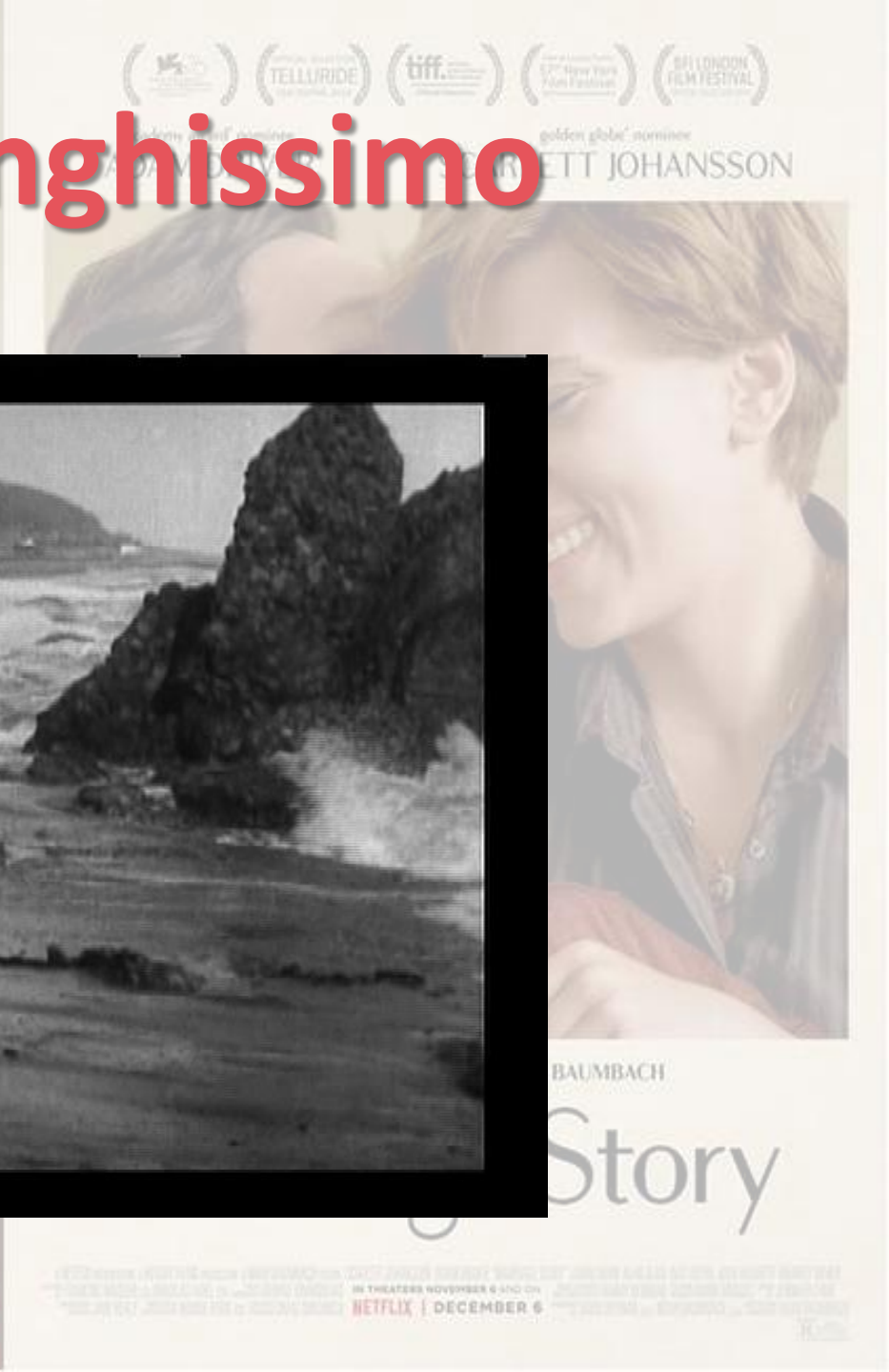
golden globe nominee
MADONNINI
SARRETT JOHANSSON

LOUIS GARREL

J'ACCUSE

ROMAN POLANSKI

BAUMBACH

A Story

NETFLIX | DECEMBER 6

76
FESTIVAL DE VENISE
LION D'ARGENT
GRAND PRIX

Campo Lungo

TELLURIDE
tiff.
7th New York Film Festival
BFI LONDON FILM FESTIVAL

golden globe nominee
SCARLETT JOHANSSON

LOUIS GARREL

J'AI

ory

NETFLIX | DECEMBER 6

FESTIVAL DE VENISE
76
LION D'ARGENT
GRAND PRIX

Campo Medio

TELLURIDE
tiff.
NEW YORK
BFI LONDON FILM FESTIVAL

golden globe® nominee
SCARLETT JOHANSSON

LOUIS GARREL

J'AC

ROMAN POLANSKI

NETFLIX | DECEMBER 6

dry

76
FESTIVAL DE VENISE 2018
LION D'ARGENT
GIUGNO 1988 - GIUGNO 2018

academy award nominee
AM DRIVER

golden globe nominee
SCARLETT JOHANSSON

Totale

LOU
GAR
J'A

MBACH
tory

NETFLIX | DECEMBER 6

76
FESTIVAL DE VENISE 2019
LION D'ARGENT
GIUGLIANO 1919 - 2019

Figura intera

TELLURIDE
tiff.
17th New York Film Festival
BFI LONDON FILM FESTIVAL

golden globe nominee
SCARLETT JOHANSSON

GARREL SEIGNER GADEBOIS

J'ACCUSE

UN FILM DE
ROMAN POLANSKI

from academy award nominee NOAH BAUMBACH

Marriage Story

NETFLIX | DECEMBER 6

76
FESTIVAL DE VENISE
L'OR D'OR
GRAND PRIX

TELLURIDE
tiff.
NEW YORK
FILM FESTIVAL
BFI LONDON
FILM FESTIVAL

Piano americano

golden globe nominee
DANIEL CRUIK
SCARLETT JOHANSSON

ROMAN POLANSKI

LOUIS GARRETT
J'A

MBACH
tory

NETFLIX | DECEMBER 6

76
FESTIVAL DE VENISE 2018
LION D'ARGENT
GRAND PRIX DU JURY

TELLURIDE
tiff.
NEW YORK
FILM FESTIVAL
BFI LONDON
FILM FESTIVAL

Mezza figura

golden globe nominee
SCARLETT JOHANSSON

LOUIS
GARRE
J'A

ROMAN POLANSKI

MBACH
tory

NETFLIX | DECEMBER 6

76
FESTIVAL DE VENISE 2018
LION D'ARGENT
GRAND PRIX DU JURY

Mezzo Busto

academy award nominee
ADAM DRIVER

golden globe nominee
SCARLETT JOHANSSON

LOUIS GARREL

J'ACCUSE

UN FILM DE
ROMAN POLANSKI

NOAH BAUMBACH

Marriage Story

IN THEATERS NOVEMBER 6 AND ON
NETFLIX | DECEMBER 6

76
FESTIVAL DE VENISE 2019
LION D'ARGENT
GRUPPO IRIK 031 2019

Primo piano

TELLURIDE
tiff.
17th New York Film Festival
BFI LONDON FILM FESTIVAL

golden globe nominee
SCARLETT JOHANSSON

LOUIS GARREL

J'ACCUSE

UN FILM DE
ROMAN POLANSKI

DAH BAUMBACH

Marriage Story

NETFLIX | DECEMBER 6

76
ANNI
FESTIVAL

Primissimo piano

TELLURIDE
tiff.
NEW YORK
FILM FESTIVAL
BFI LONDON
FILM FESTIVAL

academy award nominee
ADAM DRIVER
golden globe nominee
CARLETT JOHANSSON

LOUIS GARREL
EM

NOAH BAUMBACH

J'ACCUSE

UN FILM DE
ROMAN POLANSKI

Marriage Story

NETFLIX | DECEMBER 6

76
FESTIVAL DE CANNES 2015
LION D'ARGENT
GRAND PRIX DU JURY

OFFICIAL SELECTION
TELLURIDE
tiff.
OFFICIAL SELECTION
NEW YORK
FILM FESTIVAL
OFFICIAL SELECTION
BFI LONDON
FILM FESTIVAL

Dettaglio

golden globe nominee
MIA WASICOWSKA
DRIVER

golden globe nominee
SCARLETT JOHANSSON

LOUIS GARRETT

J'A

KAUFMANN

Story

IN THEATERS NOVEMBER 6 AND ON
NETFLIX | DECEMBER 6