

INDICE

INTRODUZIONE

Passare al movimento: perché e perché adesso?	1
---	---

CAPITOLO 1

Similitudini e differenze tra immagini fisse e in movimento	3
--	----------

Comprendere i passaggi classici della produzione video	4
--	---

Imparare il linguaggio della produzione cinematografica	7
---	---

I cinque punti cardinali della cinematografia	8
---	---

1. Angolazioni della videocamera: oggettiva, soggettiva, falsa soggettiva (point of view), dimensioni del soggetto, angolazione del soggetto, altezza della videocamera	9
---	---

2. Continuità: tempo e spazio cinematografici, azione filmica, scene principali, movimenti di scena, tecniche di transizione	9
--	---

3. Montaggio: tipologie di editing, montaggio alternato, stacco sul movimento	9
---	---

4. Primi piani: pseudo soggettiva, stacco sull'asse, stacco	9
---	---

5. Composizione: regole, linguaggio, proporzioni, attrazione o cambio del centro di interesse	10
---	----

Costruire il racconto visivo	10
------------------------------------	----

Scrivere il soggetto	11
----------------------------	----

Rendere la storia visibile	14
----------------------------------	----

Storyboard	15
------------------	----

Scaletta delle riprese	17
------------------------------	----

Pianificare le spese	18
----------------------------	----

Rendere fluido il lavoro	22
--------------------------------	----

CAPITOLO 2

Pensare come un filmmaker	23
--	-----------

La check-list di Eduardo per la pre-produzione	24
--	----

Ricerca della location	26
------------------------------	----

App per la ricerca delle location	27
---	----

Autorizzazioni per le location	30
--------------------------------------	----

Con e senza la troupe	30
-----------------------------	----

Chi fa cosa in una troupe	33
---------------------------------	----

Qualche riflessione sul lavoro con la troupe e sul set di un film	37
---	----

CAPITOLO 3

Stili di produzione video	39
Stili di scrittura della sceneggiatura	40
Stili di regia	40
Frequenza dei fotogrammi	40
Velocità dell'otturatore	41
Setup	41
Esercitazione	42

CAPITOLO 4

Inquadrare le riprese: le basi della composizione	43
Riprese oggettive e soggettive	44
Punto di vista (POV)	45
Le dimensioni nelle inquadrature	46
Scegliere una prospettiva	49
Infrangere le regole della composizione	50
Infrangere la regola dei terzi	50
Infrangere proporzione e scala	50
Infrangere la quarta parete	51
Esercitazione	52

CAPITOLO 5

I movimenti della fotocamera	53
Sviluppare una passione per il movimento	54
Riprese a mano libera	55
Treppiedi e monopiedi	57
Creare composizioni più dinamiche	58
Scegliere lo strumento giusto	60
Scegliere l'obiettivo giusto	62
Esercitazione	62

CAPITOLO 6

L'arte dell'illuminazione: creare nuovi mondi	63
Perché la luce è fondamentale	64
Usare la luce come elemento narrativo	65
Luce naturale e luce artificiale	66
Altre tecniche di illuminazione dal campo	68
I consigli di Eduardo	69
Esercitazione	69

CAPITOLO 7

Perché il suono fa la vera differenza	71
È l'orecchio che guida i sensi, non l'occhio	73
Usare gli effetti sonori	74

Acquisire i diritti musicali	77
Collaborare con un compositore	77
Sperimentare diversi modi per catturare l'audio	79
I consigli di Eduardo	83
Esercitazione	84

CAPITOLO 8

Gli strumenti del mestiere	85
Vantaggi e svantaggi delle alte risoluzioni	87
Sfruttare le app per smartphone	89
Registratori esterni	90
Funzionalità standard	90
Prolungare il tempo di registrazione	92
Registrazione l'audio	93
Standardizzare i codec	93
Usare le LUT	94
Viaggiare con l'attrezzatura video	96
I consigli di Eduardo	98

CAPITOLO 9

Realizzare un'intervista	101
Interviste: consigli tecnici	102
Interviste: consigli pratici	105
Struttura dell'intervista	105
Prima dell'intervista	106
Durante l'intervista	107
Dopo l'intervista	108
Esercitazione	108

CAPITOLO 10

L'arte del montaggio è creare una storia	109
Creare un flusso di lavoro per la post-produzione	110
Analizzare il processo di editing	111
Organizzare le risorse	111
Sincronizzare clip e audio	113
Costruire una sequenza	114
Selezionare le riprese migliori	115
Riprese aggiuntive, dette anche rifacimenti	116
Effettuare i backup	117
Effettuare il backup in location	118
Effettuare il backup in studio	122
L'importanza di teaser e trailer	124
I consigli di Eduardo	125
Esercitazione	127

CAPITOLO 11

Teoria del colore e percezione umana	129
Usare il colore per migliorare le storie	130
Osservazione dell'ambiente e calibrazione del monitor	133
Le opzioni di correzione del colore	134
Il mio classico flusso di lavoro per il color grading	135
I consigli di Eduardo	136
Esercitazione	138

CAPITOLO 12

Distribuire l'opera	139
Il metodo fai da te	140
Proporre i film ai festival cinematografici	144
I consigli di Eduardo	145
Esercitazione	146

Note finali: cucinare e realizzare film	147
--	------------

Indice analitico	149
-------------------------------	------------