

Christopher J. Bowen - Roy Thompson

La grammatica dell'inquadratura

Traduzione
Pietro Dattola

Dino Audino
editore

© 2014 Dino Audino
srl unipersonale

via di Monte Brianzo, 91
00186 Roma
www.audinoeditore.it

Titolo originale
Grammar of the Shot

© 2013 Taylor & Francis
Published by Focal Press
70 Blanchard Rd Suite 402
Burlington, MA 01803
All Rights Reserved

Authorized translation from English language edition published by Routledge,
part of Taylor & Francis Group LLC

Cura redazionale
Paolo Girella

Stampa: Pubblimax – via Leopoldo Ruspoli 101, Roma

Progetto grafico: Duccio Boscoli

Logo di copertina: Pablo Echaurren

Finito di stampare ottobre 2014

È vietata la riproduzione, anche parziale, di questo libro,
effettuata con qualsiasi mezzo compresa la fotocopia,
anche ad uso interno o didattico, non autorizzata dall'editore.

Introduzione	p.	5
Capitolo primo Le inquadrature: cosa, come e perché		6
<i>Cosa mostrare al pubblico?</i>		7
<i>La scelta del fotogramma</i>		8
<i>I mattoni della costruzione cinematografica:</i>		
<i>un'introduzione ai tipi d'inquadratura</i>		11
<i>La famiglia allargata delle inquadrature di base – Il potere della prossimità</i>		13
<i>Perché esistono diversi tipi di inquadratura?</i>		18
<i>Estrarre immagini dalla pagina scritta</i>		19
<i>Fasi della produzione di un film</i>		21
<i>Facciamo un po' di pratica</i>		21
<i>Esercizi e progetti</i>		22
<i>Test</i>		22
Capitolo secondo Le basi della composizione		23
<i>Semplici linee guida per inquadrare soggetti umani</i>		24
<i>Headroom</i>		24
<i>Inquadratura soggettiva e inquadratura oggettiva</i>		26
<i>Look room e nose room</i>		27
<i>La regola dei terzi</i>		28
<i>Angolazione della macchina da presa</i>		30
<i>Angolazioni orizzontali</i>		32
<i>Angolazioni verticali</i>		36
<i>L'inquadratura a due</i>		42
<i>L'inquadratura a tre</i>		47
<i>Ricapitoliamo: i fondamentali della composizione</i>		49
<i>Esercizi e progetti</i>		49
<i>Test</i>		50
Capitolo terzo Elementi avanzati di composizione		51
<i>L'illusione della terza dimensione</i>		51
<i>L'uso delle linee</i>		52
<i>La profondità dello spazio nei film – Primo piano, secondo piano, sfondo</i>		60
<i>Indicatori di profondità</i>		63
<i>Gli obiettivi, le lenti, la lunghezza focale</i>		64
<i>La messa a fuoco – Dirigere l'attenzione dello spettatore</i>		70
<i>Esercizi e progetti</i>		73
<i>Test</i>		74
Capitolo quarto L'illuminazione nelle inquadrature: cosa si vede e come		75
<i>La luce come elemento della composizione</i>		75
<i>La luce come energia</i>		76
<i>La temperatura del colore</i>		77
<i>La quantità di luce</i>		79
<i>La qualità della luce: luce diretta e luce diffusa</i>		84
<i>Il contrasto</i>		86
<i>Il colore</i>		87
<i>L'illuminazione di base di un soggetto: il metodo delle tre sorgenti</i>		89
<i>L'illuminazione sul set e in location</i>		94
<i>Controllare la luce – Strumenti e tecniche di base</i>		95
<i>La luce... e gli anni luce di apprendimento</i>		96
<i>Esercizi e progetti</i>		96
<i>Test</i>		97
Capitolo quinto Girare pensando al montaggio		98
<i>Cronologia della lavorazione</i>		98

<i>Girare inquadrature coerenti della stessa scena</i>	100
<i>Linee e continuity visiva</i>	102
<i>Esercizi e progetti</i>	112
<i>Test</i>	112
Capitolo sesto <i>Inquadrature dinamiche: soggetti e macchina in movimento</i>	113
<i>Movimento dei soggetti</i>	113
<i>Velocità di presentazione – Slow-motion e time-laps</i>	114
<i>Movimenti di macchina</i>	115
<i>L'attrezzatura necessaria per i movimenti di macchina</i>	121
<i>Esercizi e progetti</i>	126
<i>Test</i>	127
Capitolo settimo <i>Consigli pratici per la fase di lavorazione</i>	128
<i>Effettuare il ciak all'inizio di ogni ripresa</i>	128
<i>Comunicare con gli attori</i>	130
<i>Safe area per l'azione e le sovrimpressioni</i>	131
<i>Come mettere manualmente a fuoco con un obiettivo zoom</i>	132
<i>Mettete sempre qualcosa a fuoco</i>	133
<i>Controllate la profondità di campo</i>	134
<i>Fate attenzione alla headroom</i>	136
<i>Come girare dei primi piani molto stretti</i>	136
<i>Ricordatevi della eyelight (o catchlight)</i>	137
<i>Cercate di mostrare entrambi gli occhi del soggetto</i>	138
<i>Prestate attenzione alla direzione dello sguardo nelle inquadrature strette</i>	140
<i>Seguite l'azione allentando un po' i blocchi della testa del cavalletto</i>	140
<i>Filmate le azioni da ogni angolazione della copertura</i>	142
<i>Velocità diverse a seconda del tipo d'inquadratura</i>	143
<i>Limitate l'overlapping action al minimo indispensabile</i>	143
<i>Puntate a un basso rapporto girato/montato</i>	144
<i>Come scavalcare il campo senza creare problemi</i>	145
<i>Collocate gli oggetti importanti nella parte superiore del fotogramma</i>	146
<i>Fate attenzione alla scelta dei colori per il vostro progetto</i>	147
<i>Tenete fuori dall'inquadratura oggetti che possono distrarre l'attenzione</i>	148
<i>Fate attenzione alle trappole per la continuity durante la copertura delle scene</i>	149
<i>In presenza di molti soggetti, sfruttate la profondità del set</i>	150
<i>Nelle scene di dialogo a tre, girate piani d'ascolto singoli e a due</i>	151
<i>Come zoomare durante una ripresa</i>	152
<i>Motivate le carrellate in avanti e indietro</i>	153
<i>Fate completare l'azione prima di chiamare lo "Stop!"</i>	155
<i>Attenzione agli obiettivi grandangolari quando si gira un primo piano</i>	155
<i>Usare il chroma key</i>	156
<i>B-roll, seconda unità e immagini di repertorio</i>	157
<i>Girare un'intervista</i>	158
<i>Durante le riprese di un documentario, siate discreti il più possibile</i>	159
<i>Esercizi e progetti</i>	160
<i>Test</i>	160
Capitolo ottavo <i>Gli ultimi consigli</i>	161
<i>Imparate le regole prima di violarle</i>	161
<i>Girate per montare</i>	162
<i>Le inquadrature dovrebbero servire a rendere più potente la storia</i>	162
<i>Coinvolgete lo spettatore il più possibile</i>	163
<i>Parola d'ordine: qualità del lavoro e rispetto delle regole del set</i>	164
<i>Diventate degli esperti della vostra attrezzatura</i>	165
<i>Parlate di cose che conoscete</i>	165
<i>Imparate a usare la luce, sia naturale che artificiale</i>	166
<i>Studiate chi vi ha preceduto</i>	166
<i>In conclusione</i>	167