

Indice

Premessa

La "fucina dei Ciclopi"	p. 9
<i>Perché un libro sugli Art Department</i>	11

PARTE PRIMA – ART DEPARTMENT: CHI FA COSA, DOVE E COME

Capitolo primo

Tipologie di Art Department	15
------------------------------------	----

Capitolo secondo

Figure artistiche e professionali	19
<i>Production designer</i>	19
<i>Art director</i>	21
<i>Concept artist (illustrator) e concept designer</i>	22
<i>Character designer</i>	24
<i>Sculptor</i>	26
<i>Storyboard artist</i>	26
<i>Visualizer</i>	28
<i>Set designer e i suoi collaboratori</i>	29
<i>Art Department coordinator e Art Department assistant</i>	32

Capitolo terzo

Collaborazioni con gli altri reparti	33
<i>Director / showrunner</i>	33
<i>Script supervisor</i>	34
<i>Direttore della fotografia e i suoi collaboratori</i>	35
<i>Visual Effects supervisor e i suoi collaboratori</i>	37
<i>Special Effects supervisor e i suoi collaboratori</i>	38
<i>Costume designer e i suoi collaboratori</i>	40

PARTE SECONDA — ART DEPARTMENT: LAVORAZIONI E TECNICHE
DALL'IDEAZIONE AL SET

Capitolo quarto

Narrative design 43

La universe creation 46

L'universo immaginativo 46

Lo story crafting process 50

La nebula 56

Il breakdown dello script 58

Dallo "spoglio" al breakdown summary 60

Capitolo quinto

La concept phase 67

Il concept 69

Le reference 74

Similitudine 76

Analogia 76

Antitesi 77

Metonimia 77

Climax 78

Accumulo 79

Ellissi 80

Sineddoche 80

Sinestesia 81

Capitolo sesto

Il visual development 84

La composition 86

Il mood visivo 91

La moodboard 93

La luce e il colore 95

Color key e color script 101

Capitolo settimo

**Character & environment: il lavoro su creature
e ambienti per il set e sul set** 105

Character design: tecniche e linguaggi 105

Personaggi creati e animati "dal vero": la stop motion 110

Claymation 111

Puppet animation 111

Pixilation 111

Cut-out 111

<i>Set design e ambienti</i>	113
<i>Diorami</i>	114
<i>Miniature e micromondi</i>	115
<i>Sfondi e matte painting</i>	116
<i>Painting realism</i>	118
Capitolo ottavo	
<i>Vedere "in movimento"</i>	119
<i>Storyboard</i>	123
<i>Animatic</i>	126
<i>Previs</i>	127
Conclusioni	
<i>Se non serve, è servito</i>	131

Come si usa questo libro

Tutti gli approfondimenti di questo libro
sono consultabili sul sito web dell'editore:

www.audinoeditore.it

Il simbolo (👉) indicherà all'interno del testo il riferimento ai contenuti extra
che troverete nella sezione Materiali della scheda del libro.