

BERUFSBILD CASTING DIRECTOR

français *directeur-trice de casting*
english *Casting Director*

Allgemeiner Aufgabenbereich

- Ein Casting Director (CD) ist hauptsächlich im Spielfilmbereich tätig, vereinzelt auch in Industrie- und Werbefilmen, sofern professionelle Schauspieler:innen zu besetzen sind.
- Ein CD arbeitet im Auftrag der Produktionsfirma und in enger Zusammenarbeit mit der Regie. Ein CD darf in keinem Fall als Agent oder Manager der Darsteller:innen funktionieren, ihre Verträge aushandeln, Prozente ihrer Gagen einnehmen. Es besteht die Gefahr des Interessenkonflikts. Diese Funktionen übernehmen ausschliesslich die Künstleragenturen.
- Bei Zuwiderhandlung kann ein CD aus dem Verband ausgeschlossen werden.
- Ein CD stellt die Kenntnisse der nationalen und internationalen Schauspieler und Schauspielerinnen, die Fähigkeit und das berufsspezifische Netzwerk zur weltweiten Recherche nach Schauspielertalents der Produktion und Regie für das jeweilige Projekt zur Verfügung. Dies bedingt tägliches Erweitern und Vertiefen der Kenntnisse.
- Ein CD studiert das Drehbuch und die Rollen eingehend.
- Ein CD kann künstlerische Anforderungen mit den Anforderungen des Marktes und der Produktion vereinbaren und in die Vorauswahl einfließen lassen.
- Nach Erstellen der Vorschlagsliste nimmt ein CD Kontakt mit den Künstler:innen und/oder den Agenturen auf, organisiert Castings (E-Castings, Studio Castings u.a.), führt teilweise Casting-Regie und wertet die Castings mit Regie und Produktion aus.
- Die Besetzungsarbeit der Hauptrollen beginnt bei Kinofilmen mit der Finanzierung des Projekts.
- Sämtliche Nebenrollen werden in der Vorproduktionsphase des finanzierten Projekts besetzt.
- Die Arbeit des CD endet mit dem Vertragsabschluss aller zu besetzenden Rollen, das heisst vor Drehbeginn.

Tätigkeits- und Verantwortungsbereich**Vorbereitung**

- Studium und Analyse des Drehbuchs
- Analyse der einzelnen Figuren und Erstellen einer Rollenliste mit ersten wichtigen Merkmalen wie Alter, Sprache, besonderen Fähigkeiten
- Informationen von Seiten der Produktion und Regie zum Projekt aufnehmen – kurzes Briefing erstellen für die spätere Kommunikation mit Agenturen und Künstler:innen
- Mit Regie und Produktion Machbarkeiten besprechen – bei Anforderungen, die schwer erfüllbar sind (Herkunft, Sprachen u.a.) Alternativen vorschlagen, erarbeiten – immer aufgrund guter Kenntnisse des Drehbuchs und der Psychologie der Figuren
- Ein Zeitplan und Organisationsplan der verschiedenen Arbeitsschritte aufstellen
- Entsprechend den erhaltenen Informationen ein Budget / Budgetrahmen für die Castingarbeit erstellen.
- Recherchen zu spezifischen Besetzungen machen
- Unterlagen der vorgeschlagenen Darsteller:innen zusammenstellen, organisieren und aktualisieren.
- Erste E-Castings einholen – evt vorauswerten
- Immer wieder mit Regie und Produktion abstimmen und gemeinsam die weiteren Schritte entscheiden.
- Sobald eine engere Auswahl besteht, Verfügbarkeiten und Interessen abklären
- Castings planen, organisieren und durchführen – inhaltlich und logistisch
- In ständigem Kontakt mit der Produktion Daten und Verfügbarkeiten abgleichen

Nachbereitung

- Die Castings mit Regie und Produktion auswerten
- Provisorische Zusage machen – unter der Bedingung, dass die Verhandlungen erfolgreich sind
- Schauspieler:innen optionieren, falls noch keine Drehdaten feststehen
- Ungefähre Gagenforderungen abklären
- Sämtliche Angaben der Produktion für die Verhandlungen weiterleiten
- Absagen kommunizieren
- Bis Ende der Dreharbeiten für allfällige Notfälle/Umbesetzungen verfügbar sein

Voraussetzungen

- Ausbildung: es gibt keine eigentlichen Schulen für den Beruf Casting
- Beste Ausbildungsform: ein bis mehrere Jahre Castingassistent in einem Castingbüro
- Studium der Filmwissenschaften / Sprachen / Kommunikation / oder ein verwandtes Studium
- Berufserfahrungen im Theater: Arbeiten mit Schauspieler:innen
- Berufserfahrung in einer Filmproduktion und/oder auf einem Filmset sind zwingend
- Gute Kenntnisse der nationalen und internationalen Filmlandschaft

Qualifikationen

- Kenntnisse der Schauspieler:innen im In- und Ausland
- Führen einer eigenen Kartei
- Zugang und Handhabung zu internationalen Datenbanken
- Pflege der Kontakte zu Agenturen und Agentinnen
- Besuche von Filmfestivals, Netzwerk-Anlässen
- Kenntnisse des Schauspielberufs
- Fähigkeiten zur Schauspielführung -> Regie eines Castings
- Kenntnisse der nationalen und internationalen Regisseur:innen – und deren Filmschaffen
- Die Sprache und Visionen einer Regie verstehen und in die eigene Arbeit aufnehmen können
- Grosse Leidenschaft und Kenntnisse für Filme – auch für Filmgeschichte
- Gutes Organisationstalent
- Kenntnisse der Filmwirtschaft, der aktuellen Marktsituation, der Filmgagen, der Verhandlungsmöglichkeiten
- Dramaturgische Fähigkeiten – ein Drehbuch lesen und analysieren können
- Gute menschliche, psychologische, soziale Kompetenzen -> Umgang mit Künstlerpersönlichkeiten; Kommunikation zwischen Regie und Schauspiel leiten
- Gute Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift
- Sprachkenntnisse: Deutsch, Englisch, Französisch – evt weitere

Berufsverbände

Schweiz	SSFV
Europa	International Casting Directors Network – ICDN (Erweiterung auf andere Kontinente)
Deutschland	Berufsverband Casting BVC
England	Casting Directors' Guild CDG
Italien	Unione Casting Italia UICD
Frankreich	Association des Directeur.rice.s de Casting ARDA