

BERUFSBILD

ART DIRECTOR

<i>français</i>	<i>Directeur/directrice artistique</i>
<i>italiano</i>	<i>Direttore/direttrice artistico</i>
<i>english</i>	<i>Art Director</i>

Allgemeiner Aufgabenbereich

Ein Art Director spielt eine Schlüsselrolle bei der Herstellung eines Films. Indem sie/er die kreative Vision und die Fantasie der/des Szenenbildners:in für die verschiedenen Drehorte und Sets des Films unterstützt und dafür sorgt, dass der Film visuell authentisch und einzigartig ist.

Art Direction ist dem Szenenbild unterstellt. Sie/er entwirft Kulissen, beaufsichtigt Künstler und Bauteams und trägt dazu bei, das Gesamtbild einer Filmproduktion zu bestimmen. Während der Vorproduktion fungiert die:der Art Director:in als Bindeglied zwischen Szenenbild und dem Bauteam und möglicherweise auch zwischen Szenenbild und Produktion.

Es ist eine prinzipielle Aufgabe der Art Direction, das visuelle Konzept des Szenenbildes zu unterstützen und weiterzuführen sowie die der Abteilung zugewiesenen Mittel zu maximieren. Diese Aufgabe benötigt sowohl kreative als auch organisatorische Qualifikationen.

Eine Supervising Art Direction übernimmt, im Falle der Mitarbeit mehrerer Art Directors, die Koordination der Kommunikation mit dem Szenenbild.

Tätigkeits- und Verantwortungsbereich

Es ist die Aufgabe des Szenenbilds und der Art Direction einen bestimmten visuellen Stil für eine Produktion zu entwerfen und mit Concept Artists und Zeichnern zusammenzuarbeiten, um Designelemente zu entwerfen, die in Sets, Requisiten und andere visuelle Aspekte eines Filmsets umgesetzt werden können.

Der/die Art Director beaufsichtigt je nach Grösse des Projekts folgende Positionen: Concept Artists, Graphic Designer, Set Designer, Konstruktionszeichner:innen, SFX, Construction Manager, Bauteam, Bühnenmaler:innen, Location Scouts sowie konzeptuelle Zusammenarbeit mit VFX.

Von der Verwaltung und Gestaltung der Drehorte, des Baus der Kulissen und des Budgets bis hin zur Umsetzung der Vision des Szenenbilds muss der Art Director während der gesamten Produktionszeit viele Hüte aufsetzen. Neben dem Budget beaufsichtigt er/sie Art auch die Zeitplanung und das Personal. Ob bei Film- oder Fernsehproduktionen, Art Directors sind auch eine Art von Manager:innen.

a) Vorbereitung

- Drehbuch-Studium und Gespräche mit Szenenbild über dramaturgische, stilistische und farbliche Konzeption
- Beaufsichtigung der Erstellung von Vorvisualisierungen, Concept Drawings, Illustrationen, Entwürfen, Modellen zur Veranschaulichung der Designkonzepte und visuellen Elemente
- Erste Gespräche mit Produktion betr. zeitlichem Ablauf, Drehorte und Gesamt-Budget
- Vorplanung, erste Zeichnungen und Budgetierung von Studio-Bauten, in Absprache mit Szenenbild

- Art Department Team-Aufstellung erarbeiten (Crew Estimation), in Absprache mit Szenenbild
- Erstellen und/oder verwalten eines detaillierten Budgets für Material und Arbeit, um Sets und andere künstlerische Elemente zu erstellen
- Beaufsichtigung der administrativen Abläufe im Art Department, einschliesslich Terminplanung, Budgets und Personalzuweisung
- Koordination zwischen Art Department und anderen Abteilungen wie Konstruktion, SFX, VFX, Immobilien, Transporte und Location
- Leitung oder enge Zusammenarbeit mit den Teams, die alle Sets, Requisiten, Grafiken und andere visuelle Elemente entwerfen und bauen
- Beaufsichtigung des Baus und der Ausstattung der Kulissen
- Übergabe der fertigen Studiobauten, Bauten on Location und Motive in Zusammenarbeit mit Szenenbild, Regie und Kamera

b) Drehphase

- Wenn die Dreharbeiten beginnen, melden sie sich am Set und halten den Produktionsdesigner auf dem Laufenden darüber, wie der Look zum Leben erweckt wird
- Weiterhin Beaufsichtigung und Überwachung des Baus, der Ausstattung und des Rückbaus der übrigen Sets und Drehorte
- Beaufsichtigung der administrativen Abläufe im Art Department, einschliesslich Terminplanung, Budgets und Personalzuweisung
- Adaption und Weiterführung der Crew-Arbeitspläne
- Koordination zwischen Art Department und anderen Abteilungen wie Konstruktion, SFX, VFX, Immobilien, Transporte und Location
- Leitung der Auf- und Rückbauten
- Rechtzeitige Bereitstellung der notwendigen Bauten/ Motive laut Disposition
- Kontrolle und Überblick bei Wochenrapporten und Crewarbeitsstunden vorrangig Bauteam > mit entsprechender Reaktion/Anpassung in Absprache mit Szenenbild und Produktion
- Budgetkontrolle, wöchentliche Kostenstandkontrolle

c) Nachbereitung

- Rückbauten koordinieren, sicherzustellen, dass alle Drehorte geräumt sind
- Rechnungen im Zusammenhang mit den Sets und Drehorten begleichen
- Endabrechnung des verwalteten Budgets
- Auflösung Arbeitsräume und Mitarbeiterstab in Absprache mit der Produktionsabteilung

Voraussetzungen und Qualifikationen

- Fundierte Ausbildung (z.B. Studium der Architektur, Innenarchitektur, Bühnenbild, Szenenbild und/oder Lehre in einem artverwandten gestalterischen Beruf)
- Gute Allgemeinbildung, umfassendes Wissen auf dem Gebiet der Kunst- und Kulturgeschichte, der Stil- und Milieukunde, Architekturgeschichte, Designgeschichte, Fotografie, Filmgeschichte
- Handwerkliche Fach- und Materialkenntnisse und/oder Kenntnisse in den Bereichen Schreinerei und Konstruktion
- Entwurfszeichnen, Technisches Zeichnen, Modellbau
- Fundiertes Wissen in Projektmanagement, Projektleitung
- Führungsqualitäten, Fähigkeit zur Motivation und Menschenkenntnis

- kaufmännisches Wissen, Budgeterstellung- und Verwaltung
- Kenntnisse der verschiedenen aktuellen, audio-visuellen Techniken sowie der VFX/CGI Möglichkeiten
- Improvisationsvermögen, Flexibilität
- Kreative Problemlösungskompetenz
- Physische und psychische Belastbarkeit, Durchsetzungsvermögen, Organisationstalent
- Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten, gutes Zeitmanagement
- Kenntnisse des Arbeitsrechts, AABs und Arbeitsschutzes

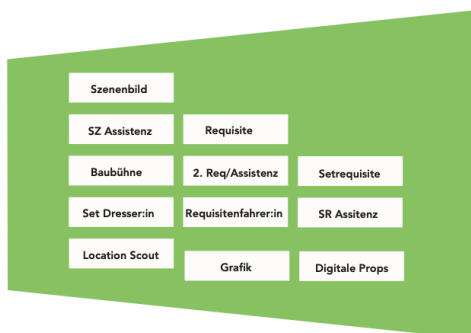
Zugangswege zum Beruf

Bevorzugter Hintergrund oder Ausbildung, respektive Studium in Architektur, Innenarchitektur, Szenenbild, Bühnenbild, Hochbauzeichnen, Grafikdesign oder ähnlichem.

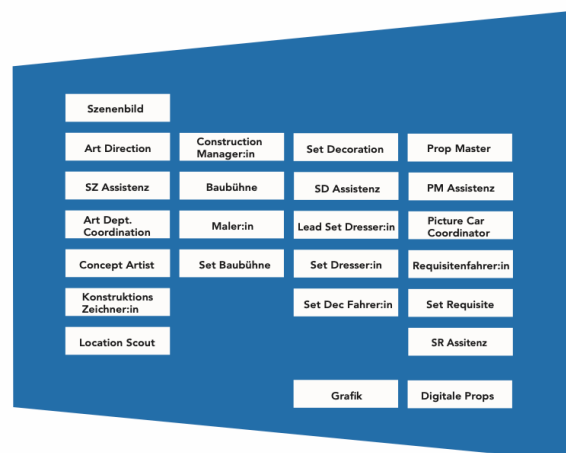
Ein Art Director kann sich durch Tätigkeiten wie Szenenmalerei, Konzeptkunst, Concept Art, Bildhauerei, Modellbau in den Beruf hocharbeiten. Eine weitere Möglichkeit bietet sich über Praxiserfahrung als Szenenbild- oder Art Direction Assistenz an.

ART DEPARTMENT

Mindestpersonalstärke für
TV-Filme / Serien / kleinere Kinofilme

Personalstärke für aufwändige oder
historische TV-Filme / Serien / grössere
Kinofilme, internationale Koproduktionen

Einzelne Positionen müssen ggf. mehrfach besetzt werden. Je nach Art des Projektes sind zusätzliche Positionen notwendig. Stagiaire/Praktikant:innen können diese Berufe nicht ersetzen. Ihr Einsatz soll den Nachwuchs sichern.

Schnittstellen gibt es mit folgenden Gewerken, die ihre eigenen Budgets verwalten: SFX, VFX, Waffen, Stunts, Tiere