

PROFILO PROFESSIONALE

DIRETTORE/DIRETTRICE DEL CASTING

<i>français</i>	<i>directeur-trice de casting</i>
<i>english</i>	<i>Casting Director</i>
<i>deutsch</i>	<i>Casting Director</i>

Mansioni generali

- Il direttore del casting (DC) si muove soprattutto nell'ambito del lungometraggio, a volte anche dei film industriali e pubblicitari nel momento in cui si necessita di attori e attrici professionisti.
- Il DC lavora su incarico della ditta di produzione e in stretto contatto con il regista. Il DC non deve assolutamente fungere da agente o manager degli attori o delle attrici, concordare i loro contratti e incassare una percentuale sul loro salario. Infatti, vi è rischio di conflitto d'interesse. Queste funzioni le assumono esclusivamente le agenzie degli artisti.
- In caso di infrazione a tale regola, il DC può essere espulso dalla federazione.
- Per ogni specifico progetto, il DC mette a disposizione della produzione e della regia la sua conoscenza degli attori e delle attrici nazionali e internazionali, le capacità e la rete professionale specifica per la ricerca a livello mondiale dei talenti della recitazione. Ciò richiede l'ampliamento e l'approfondimento quotidiano delle sue conoscenze.
- Il DC studia a fondo la sceneggiatura e i ruoli.
- Il DC è in grado di far combaciare le esigenze artistiche con le esigenze del mercato e della produzione e ne sa tenere conto al momento della preselezione.
- Dopo aver stilato una lista di proposte, il DC contatta gli attori e le attrici e/o le agenzie, organizza i casting (e-casting, casting in studio e altri), gestisce in parte il casting stesso e valuta i casting assieme al regista e al produttore.
- Nel caso dei film destinati al cinema, il lavoro di attribuzione dei ruoli principali inizia con il finanziamento del progetto.
- Tutti i ruoli secondari vengono attribuiti nella fase di pre-produzione del progetto finanziato.
- Il lavoro del DC finisce con la firma dei contratti di tutti i ruoli attribuiti, cioè prima dell'inizio delle riprese.

Ambiti di attività e di responsabilità

Preparazione

- Studia e analizza la sceneggiatura
- Analizza i singoli personaggi e prepara una lista dei ruoli con le prime caratteristiche importanti quali età, lingua, abilità particolari
- Raccoglie informazioni sul progetto presso il produttore e il regista– redige un breve briefing per la successiva comunicazione con le agenzie e gli artisti
- Discute le fattibilità con il produttore e il regista – elabora e propone alternative in caso di requisiti difficili da soddisfare (provenienza, lingua ecc.) – sempre in base all'approfondita conoscenza della sceneggiatura e della psicologia dei personaggi
- Stabilisce una scaletta temporale e organizzativa delle singole fasi di lavoro
- Elaboro un budget/dei limiti budgetari per il lavoro di casting in base alle informazioni ottenute.
- Esegue ricerche relative a specifici ruoli

- Raccoglie, organizza e aggiorna la documentazione sugli attori e le attrici proposti.
- Raccoglie i primi e-casting – eventualmente ne fa una pre-valutazione
- Si consulta regolarmente con il regista e il produttore e concorda con loro i prossimi passi da intraprendere.
- Appena è disponibile una rosa ristretta, verifica le disponibilità e gli interessi
- Pianifica, organizza ed esegue i casting – dal punto di vista dei contenuti e della logistica
- Confronta i dati e le disponibilità in continuo contatto con il produttore

Follow-up

- Valuta i casting assieme al regista e al produttore
- Emette conferme provvisorie – a condizione che le negoziazioni vadano a buon fine
- Nel caso non siano ancora stabilite le date delle riprese, opziona gli attori e le attrici
- Determina a grandi linee le richieste relative al salario
- Trasmette e inoltra tutte le indicazioni del produttore per le negoziazioni
- Comunica le risposte negative
- Fino alla fine delle riprese, è a disposizione per eventuali urgenze/cambi di attribuzione dei ruoli

Requisiti

- Formazione: non esistono scuole specifiche per la professione casting
- Miglior percorso formativo: uno o più anni da assistente di casting presso un ufficio di casting
- Studio delle scienze cinematografiche / lingue / comunicazione / o percorsi di studio equivalenti
- Esperienza professionale in teatro: lavoro a contatto con gli attori e le attrici
- È irrinunciabile un'esperienza professionale in una produzione cinematografica e/o su un set cinematografico
- Buone conoscenze del paesaggio cinematografico nazionale e internazionale

Qualifiche

- Conoscenza degli attori e delle attrici nel proprio paese e all'estero
- Gestione di uno schedario personale
- Accesso a e uso di banche dati internazionali
- Cura dei contatti con le agenzie e gli agenti
- Partecipazione ai Festival del film e a eventi di rete
- Conoscenza della professione degli attori e delle attrici
- Capacità di condurre una rappresentazione -> regia di un casting
- Conoscenza dei registi e delle registe nazionali ed internazionali – e delle loro opere
- Comprende il linguaggio e le visioni di un regista e li sa inglobare nel proprio lavoro
- Grande passione e ampia conoscenza dei film – e della storia del film
- Ottime capacità organizzative
- Conoscenza dell'industria cinematografica, dell'attuale situazione sul mercato, delle tariffe, degli strumenti di negoziazione
- Capacità drammaturgiche – saper leggere ed analizzare una sceneggiatura
- Buone competenze umane, psicologiche e sociali -> gestione delle personalità artistiche, gestione della comunicazione tra il regista e gli attori
- Buone competenze comunicative nel parlato e nello scritto
- Lingue: tedesco, inglese, francese – eventualmente altre

Federazioni professionali

Svizzera	SSFV
Europa	International Casting Directors Network – ICDN (si allarga su altri continenti)
Germania	Berufsverband Casting BVC
Inghilterra	Casting Directors' Guild CDG
Italia	Unione Casting Italia UICD
Francia	Association des Directeur.rice.s de Casting ARDA