

PROFILO PROFESSIONALE

DIRETTORE/DIRETTRICE ARTISTICO

<i>français</i>	<i>Directeur/directrice artistique</i>
<i>deutsch</i>	<i>Art Director</i>
<i>english</i>	<i>Art Director</i>

Mansioni generali

Il direttore artistico detiene un ruolo importante nella produzione di un film. Sostenendo la visione creativa e la fantasia dello scenografo per i vari luoghi delle riprese e set, fa in modo che il film risulti visualmente autentico e unico.

Il direttore artistico sottostà allo scenografo. Crea le quinte, sorveglia gli attori e i costruttori e concorre nella definizione generale di una produzione filmica. Durante la preproduzione, il direttore artistico funge da anello di collegamento tra lo scenografo e i costruttori e, se del caso, anche tra scenografia e produzione.

È compito fondamentale del direttore artistico quello di sostenere e promuovere il concetto visivo della scenografia nonché di massimizzare l'uso dei mezzi assegnati al reparto. Questa mansione richiede qualifiche sia creative, sia organizzative.

Un capo direttore artistico supervisiona il coordinamento e la comunicazione con lo scenografo nei casi in cui collaborino diversi direttori artistici.

Ambiti di attività e responsabilità

Lo scenografo e il direttore artistico hanno il compito di elaborare un determinato stile per una specifica produzione e di collaborare con il concept artist e i disegnatori per creare elementi di design che possano essere realizzati sul set, negli oggetti di scena e per altri aspetti visivi di un set cinematografico.

A seconda della grandezza del progetto, il direttore artistico supervisiona le seguenti posizioni: concept artist, grafici, scenografo, disegnatori di costruzione, SFX, caposquadra costruttori, squadra dei costruttori, pittori di scena, location scout e la collaborazione concettuale con i VFX.

Durante l'intera durata della produzione, il direttore artistico deve occuparsi di molteplici mansioni dalla gestione e allestimento dei luoghi di ripresa, la costruzione di quinte e la gestione del budget fino alla concretizzazione della visione scenografica. Oltre al budget, egli sorveglia anche la tabella di marcia e il personale. Sia nelle produzioni cinematografiche che televisive, i direttori artistici sono anche una specie di manager.

a) Preparazione

- Lettura e analisi della sceneggiatura e colloqui con lo scenografo sul concetto drammaturgico, stilistico e dei colori
- Sorveglia la preparazione di pre-visualizzazioni, di disegni concettuali, illustrazioni, bozzetti, modelli e schizzi che illustrino i concetti di design e gli elementi visivi.
- Primi colloqui con la produzione riguardo alla tabella di marcia, ai luoghi delle riprese e al budget complessivo

- Pre-pianificazione, primi disegni e budgettizzazione delle costruzioni in studio in accordo con lo scenografo
- Elabora la composizione della squadra del dipartimento artistico (stima riguardo alla troupe) in accordo con lo scenografo
- Allestimento e/o gestione di un budget dettagliato per materiali e lavori necessari per la produzione dei set e di altri elementi artistici
- Sorveglianza dei processi amministrativi nel dipartimento artistico, ivi compresi la pianificazione delle scadenze, il budget e l'assegnazione del personale
- Coordinamento tra dipartimento artistico e altri reparti come la costruzione, SFX, VFX, immobili, trasporti e location
- Direzione o stretta collaborazione con le varie squadre che ideano e costruiscono tutti i set, gli oggetti di scena e altri elementi visivi
- Sorveglianza della costruzione e dotazione delle quinte
- Consegna delle costruzioni di studio finite, delle costruzioni on location e dei motivi in collaborazione con lo scenografo, la regia e la fotografia

b) Fase delle riprese

- Quando iniziano le riprese, il direttore artistico si presenta sul set e tiene informato lo scenografo su come viene dato vita al look
- Continua a sorvegliare e controllare la costruzione, l'allestimento e lo smantellamento degli altri set e luoghi delle riprese
- Sorveglia i processi amministrativi nel dipartimento artistico, ivi compresi la pianificazione delle scadenze, il budget e l'assegnazione del personale
- Adatta e continua a gestire i piani di lavoro della troupe
- Coordina i lavori del dipartimento artistico e degli altri reparti come costruzione, SFX, VFX, immobili, trasporti e location
- Guida il montaggio e smontaggio
- Procura tempestivamente le costruzioni e i motivi necessari in base alla disposizione
- Controlla e visiona i rapporti settimanali e le ore di lavoro della troupe, in particolare dei costruttori > reagendo ed adattandosi di conseguenza in accordo con lo scenografo e la produzione
- Controllo del budget, controllo settimanale dello stato dei costi

c) Follow up

- Coordina lo smontaggio, veglia affinché tutti i luoghi delle riprese vengano sgomberati
- Salda i conti riguardanti i set e i luoghi delle riprese
- Consuntivo del budget gestito
- Smantellamento degli spazi di lavoro dei collaboratori in accordo con il dipartimento della produzione

Requisiti e qualifiche

- Formazione solida (ad es. laurea in architettura o architettura d'interni, scenografia teatrale o cinematografica, e/o apprendistato in una professione creativa affine)
- Buona istruzione generale, ampie conoscenze negli ambiti della storia dell'arte e della cultura, dello stile e del milieu, della storia dell'architettura e del design, della fotografia e della storia della fotografia

- Conoscenze professionali sugli artigiani e i materiali e/o conoscenze negli ambiti della falegnameria e della costruzione
- Disegno di bozze, disegno tecnico, modellismo
- Conoscenze fondate di management di progetti e direzione di progetti
- Qualità dirigenziali, capacità di motivare le persone e conoscenza dell'indole umana
- Conoscenze commerciali, contabili e amministrative
- Conoscenza delle diverse tecniche attuali audio-visive e delle possibilità VFX/CGI
- Capacità di improvvisare, flessibilità
- Competenza creativa per risolvere i problemi
- Resistenza fisica e psichica, autorevolezza, talento organizzativo
- Ottime abilità comunicative, buona gestione del tempo
- Conoscenza del diritto del lavoro, CGC e tutela antinfortunistica del lavoro.

Vie d'accesso alla professione

Si preferiscono candidati/e con conoscenze, formazione o studio in architettura, architettura d'interni, scenografia cinematografica e teatrale, disegno strutturale, disegno grafico o simili.

Un direttore artistico può anche farsi strada attraverso attività come pittura di scena, arte concettuale, concept art, scultura, modellismo. Un'altra via da percorrere è attraverso l'esperienza pratica come assistente alla direzione artistica o alla scenografia.