

PROFILO PROFESSIONALE

SCENOGRAFIA

<i>français</i>	<i>Cheffe décoratrice, chef décorateur</i>
<i>deutsch</i>	<i>Szenenbildner:in</i>
<i>english</i>	<i>Production Design</i>

Mansioni generali

Gli/le scenografi/e creano autonomamente gli elementi artistici e concezionali relativi all'aspetto spaziale e visuale di un'opera filmica. Attraverso i paesaggi, i vani e gli oggetti da loro messi in scena, visualizzano le emozioni insite nella storia.

Lo scenografo/la scenografa dà forma in modo autonomo e responsabile ad un film creando lo spazio per la recitazione degli attori e il movimento della cinepresa. Il suo lavoro è il risultato di un processo creativo basato non solo sull'aspetto visivo di un film, ma anche sulla sua atmosfera emotiva. Le proposte sceniche dello/a scenografo/a conciliano costumi, regia e fotografia nonché realtà della produzione (finanziamento, profilo professionale scenografia, disponibilità di risorse ecc.) da un lato con le necessità specifiche di un'organizzazione e una logistica ben ponderate dall'altro.

A tale scopo sono tanto importanti le conoscenze dei fondamenti della tecnica e del materiale di ripresa, della tecnica (di animazione) sia classica che digitale e della rifinitura quanto le conoscenze della drammaturgia e realizzazione cinematografica delle scene.

La scenografia riflette l'emozione e lo stato d'animo delle singole scene e le trasmette all'impostazione degli spazi. A tale fine l'immagine deve esprimere non solo l'ambientazione geografica, culturale e storica della situazione sociale dei protagonisti, ma anche la loro dimensione psichica. La scenografia visualizza un'illusione spaziale dalle qualità estetiche chiaramente definite.

Oltre ad interpretare i contenuti delle singole scene, gli scenografi conferiscono all'intera opera filmica soprattutto un carattere coerente che non va perso di vista durante l'intero processo di produzione. Tutto questo costituisce un'opera a sé stante che, amalgamata in modo omogeneo a tutti gli altri elementi del progetto, permette di far nascere l'opera filmica completa. Sullo schermo, l'impostazione visiva della scenografia guida le percezioni del pubblico e gli trasmette inconsciamente le impressioni volute.

Poiché ogni film presenta delle esigenze diverse, sta allo scenografo comporre il suo team in base alla sua esperienza in modo che ogni progetto si realizzi senza intoppi. Non vi sono regole generali relative alla grandezza del dipartimento artistico. La storia da narrare e la sua entità con le sue esigenze richiede una composizione flessibile del team.

Ambiti di attività e responsabilità

Generalmente, gli scenografi sono i primi responsabili di uno dei tre reparti artistici concretamente coinvolti nel processo creativo da parte della produzione o della regia. Di solito è un responsabile della produzione o la regia a contattare lo scenografo per ingaggiarlo per la realizzazione di un progetto. Dopo aver letto una prima volta la sceneggiatura o il trattamento, lo scenografo avrà un colloquio con la produzione per definire la durata temporale del lavoro e i dettagli del contratto.

In quell'occasione si discutono anche gli aspetti dei costi e della grandezza del dipartimento artistico. Anche se in questa fase si dispone soltanto di un trattamento o di una bozza della sceneggiatura, la produzione necessita già di indicazioni sui costi previsti per la sceneggiatura. Se lo scenografo è coinvolto in tempo nel progetto, grazie alle sue stime è possibile ottenere un'ottimizzazione determinante della realizzazione del progetto.

a) Preparazione

- Familiarizzare con la sceneggiatura: redigere liste dei motivi, estratti, descrizioni del set
- Primi colloqui con la produzione su svolgimento temporale, grandezza del dipartimento artistico, finanziamento, luoghi delle riprese
- Primi colloqui con la regia (più tardi con fotografia e costumi) sul concetto dal punto di vista del contenuto, della drammaturgia, dello stile, dei colori e del look
- Ricerca: Materiale visivo, studio degli ambienti, raccolta di informazioni storiche e materiali in biblioteche, archivi, musei, libri e riviste nonché internet
- Preparazione di schizzi, bozzetti, modelli, planimetrie, concetto dei colori, look nonché di moodboard riassuntivi
- Comporre il team degli allestimenti, determinarne la grandezza e le competenze (ambiti artistico e tecnico), richiedere al più presto le posizioni-chiave
- Ricerca dei motivi: preparare il briefing per il location-scout, accompagnare la ricerca dei motivi con dei feedback, preselezionare i motivi in base a criteri artistici, scenografici e tecnici di produzione
- Sopralluogo dei motivi con la regia/fotografia: definizione dei luoghi di ripresa
- Redazione di piani e pianificazione dei motivi, rappresentazione di adattamenti ai motivi originali e possibili elaborazioni di superfici, ampliamenti del set, inserimenti o modifiche costruttive; il tutto tenendo sotto controllo l'economicità garantendo la massima qualità artistica
- Pianificazione delle costruzioni nello studio: bozze, schizzi e budget delle costruzioni nello studio -> *in caso di produzioni più importanti è compito del direttore artistico*
- Preparazione degli schizzi tecnici per l'officina -> *in caso di produzioni più importanti è compito del direttore artistico*
- VFX, CGI e tecnica dell'animazione: sono irrinunciabili le conoscenze della tecnica VFX e CGI; comunicazione dell'idea artistica complessiva ai tecnici VFX; compartecipazione alle decisioni in VFX/CGI, pianificazione e realizzazione delle costruzioni e degli adattamenti compatibilmente con VFX/CGI
- Procurare i preventivi
- Redigere e assumere la responsabilità delle stime dei costi, gestire responsabilmente i mezzi finanziari
- Controllo dei costi durante l'intero processo di produzione
- Pianificazione dell'organizzazione dell'intero team: piani di lavoro, piani giornalieri ecc.
- Pianificazione temporale dei lavori di costruzione
- In collaborazione con la produzione: organizzazione degli spazi di lavoro e dei veicoli per il team
- Coinvolgimento nella pianificazione delle riprese
- Istruzione del direttore artistico, dell'assistente scenografo, del decoratore di scena, dell'attrezzista e dei costruttori
- Stretta collaborazione con il decoratore di scena e l'attrezzista: allo scenografo spetta la decisione definitiva sugli arredi e gli oggetti di scena
- Scelta e definizione della dotazione/dell'arredo per i motivi esterni ed interni
- Sorveglianza delle attività di costruzione e pitturazione eseguite dalle ditte incaricate -> *in caso di produzioni più importanti è compito del direttore artistico*
- Determinazione della colorazione e patina dei motivi esterni ed interni
- Consegna a regia, fotografia e equipe delle riprese delle costruzioni di studio, costruzioni in location e dei motivi completati

b) Fase delle riprese

A causa delle molteplici attività degli scenografi e del fatto che esse non sono per forza legate allo svolgimento delle riprese, essi lavorano con il loro team seguendo un loro orario di lavoro. Si tratta comunque di armonizzare tale orario di lavoro ai lavori di ripresa che invece non seguono un orario regolare.

Gli scenografi sostengono la produzione nel far rispettare dal loro team le norme del diritto del lavoro e della tutela antinfortunistica del lavoro e hanno il compito di sensibilizzare sé stessi e i loro colleghi ingaggiati nella produzione per tutti i temi inerenti alla sicurezza sul lavoro.

- Coordinamento e organizzazione del team scenografia per i lavori di costruzione, di modifiche e di smantellamento
- Logistica del team: assicurarsi che i piani di lavoro siano efficienti e economizzino le forze nell'osservanza delle ore di lavoro da rispettare
- Responsabilità per gli ultimi adattamenti in collaborazione con il decoratore di scena, l'attrezzista, l'arredatore e i costruttori
- Controllo dell'immagine per garantire la realizzazione realistica dell'atmosfera drammaturgicamente necessaria
- Consegna dei nuovi set creati prima delle riprese
- Fornitura tempestiva delle costruzioni necessarie e degli arredamenti dei motivi secondo il piano delle riprese/disposizioni
- Responsabilità per la rimessa in condizioni originali dei motivi ripresi
- Controllo dei costi

c) Follow up

- In accordo e collaborazione con la produzione, smantellare gli spazi di lavoro e sciogliere il team
- Sorvegliare lo smantellamento e la riconsegna
- Redigere la contabilità finale del budget gestito e preparare il rendiconto finale dei costi
- Trasmettere le informazioni necessarie alla post-produzione
- Inserire nel quadro generale il lavoro dei tecnici VFX

Requisiti e qualifiche

- Solida formazione (ad es. laurea in architettura o architettura d'interni, scenografia teatrale e cinematografica e/o apprendistato in una professione creativa affine)
- Buona istruzione generale, ampio sapere nell'ambito della storia dell'arte e della cultura, delle scienze dello stile e degli ambienti, storia dell'architettura, storia del design, fotografia, storia del cinema
- Fantasia creativa, pensiero drammaturgico, talento per la pittura e il disegno, senso dei colori e delle forme, senso spaziale
- Conoscenze artigianali, conoscenza dei materiali
- Disegno di schizzi, disegno tecnico, modellistica
- Solide conoscenze di gestione e conduzione di progetti
- Qualità dirigenziale, capacità di motivare gli altri, conoscenza dell'indole umana
- Conoscenze commerciali, creazione e gestione del budget
- Conoscenza delle varie tecniche attuali audiovisive come anche delle possibilità VFX/CGI
- Capacità di improvvisare, flessibilità
- Resistenza psichica e fisica, autorevolezza, talento organizzativo e volontà di leadership
- Conoscenza del diritto del lavoro, delle CGC, della tutela antinfortunistica del lavoro

Vie d'accesso alla professione

In seguito ad una formazione solida (studio di architettura o architettura d'interni, scenografia teatrale e cinematografica e/o apprendistato in una professione affine) si può accedere alla professione passando da un impiego come assistente pagato (scenografo, direttore artistico, decoratore di scena e attrezzista). Molto utili anche le esperienze pratiche raccolte in professioni affini come nei campi del teatro e dell'organizzazione di eventi.

Quella dello scenografo è una professione che comprende mansioni complesse e richiede una grande responsabilità artistica, organizzativa e finanziaria all'interno dell'intera produzione cinematografica. A tale scopo è irrinunciabile avere un'esperienza professionale nel dipartimento artistico come ad esempio in una posizione di responsabilità in produzioni piuttosto piccole prima di accedere a una posizione di direttore della scenografia.