

PROFILO PROFESSIONALE

DIRETTORE/DIRETTRICE DELLA FOTOGRAFIA, DOP

<i>deutsch</i>	<i>Kameramann/Kamerafrau, DOP</i>
<i>français</i>	<i>Chef opérateur/cheffe opératrice, directeur/directrice de la photographie</i>
<i>english</i>	<i>Cinematographer, Director of Photography DOP</i>

Mansioni generali

Il direttore della fotografia è responsabile della concezione della composizione dell'immagine, sia sul piano artistico che tecnico. Insieme al regista definisce il concetto visivo del progetto di concerto con i responsabili di quei reparti, il cui lavoro si riflette nell'immagine (scenografia, costumi, trucco ed effetti visivi).

Il direttore della fotografia viene supportato dal suo reparto di fotografia nel realizzare le riprese desiderate, in particolare riguardo a disposizione delle luci, composizione dell'immagine e movimenti di macchina. Il suo lavoro è creativo ed interpretativo, ricrea contenuti ed emozioni e interpreta la realtà mediante un'espressione artistica che fa di lui il co-autore di un lavoro artistico unico.

Il suo ambito di attività comprende lungometraggi, telefilm, serie e documentari oppure altre forme audiovisive, per le quali egli svolge un lavoro corrispondente al presente profilo professionale.

Ambito di attività e responsabilità

a) Preparazione film di finzione

- Legge e studia la sceneggiatura, apprende il progetto, fa le prime riflessioni
- Effettua colloqui preliminari con il regista sul copione e sulle intenzioni rispetto alla rappresentazione del film in termini di immagini. Le questioni drammaturgiche, stilistiche, tecniche e pratiche sono determinanti per le decisioni da prendere
- Effettua colloqui preliminari con la produzione sul budget di spesa, il piano di lavoro, il flusso di lavoro, le risorse umane ed i mezzi tecnici
- Definisce il personale tecnico: squadra del reparto fotografia, elettricisti e macchinisti, DIT e colour grading, effettua i primi colloqui con i relativi collaboratori
- Discute in via preliminare con i reparti scenografia, costumi e trucco al fine di affinare e concretizzare la rappresentazione visiva del film, in collaborazione con il regista
- E' coinvolto nella ricerca e selezione dei luoghi per le riprese: scelte e decisioni quanto ai set vengono effettuate insieme a regia, scenografia e produzione. Discute le modifiche da apportare ai set con paesaggi naturalistici, la predisposizione di eventuali costruzioni, le situazioni da ricreare in studio oppure mediante lavorazioni in SFX/VFX
- Equipaggiamento tecnico: decide e sceglie la macchina da presa ed il materiale per elettricisti e macchinisti, in collaborazione con i rispettivi capo reparto
- Effettua le prove tecniche e visive delle macchine da presa tenendo conto delle esigenze delle scenografie così come del progetto di illuminazione, dei costumi e del trucco
- Verifica dell'intero flusso di lavoro fino al colour grading
- In collaborazione con il tecnico addetto alla composizione del colore, elabora le LUT e predispone i flussi di lavoro, in particolare per i rush

- Insieme al regista, redige lo spoglio delle scene (découpage) e definisce le posizioni della macchina da presa. Condivide le implicazioni estetiche, tecniche, finanziarie e pratiche di queste scelte con la produzione, l'aiuto regista e gli altri responsabili dei reparti coinvolti, ai fini della loro fattibilità e messa in opera
- Per ricreare l'atmosfera drammatica, emozionale ed estetica del film, l'illuminazione è uno degli strumenti principali del DoP. Il direttore della fotografia elabora il concetto di illuminazione per l'intero film e per ciascuna scena e lo trasmette al regista
- In merito alle riprese tecniche, effettua il sopralluogo delle location selezionate insieme al capo elettricista ed al macchinista, al fine di preparare l'impostazione concreta dell'illuminazione e delle posizioni e movimenti di macchina previsti

b) Preparazione film documentario

Considerando che in un film documentario in genere non si tratta di inventare, ma di lavorare con situazioni concrete, la preparazione differisce da quella di un film.

La preparazione può includere una parte o l'insieme di quanto sopra citato, ma in generale il DoP lavora con una squadra molto ridotta oppure da solo, in luoghi che non vengono riadattati e nemmeno definiti prima delle riprese. La preparazione è pertanto generalmente più breve.

c) Fase delle riprese film di finzione

- In base a quanto previsto dal montaggio o secondo le decisioni prese sul set, ad esempio durante le prove, definisce con il regista le impostazioni delle inquadrature
- Il DoP comunica alla sua squadra le informazioni necessarie per ciascuna soluzione di ripresa adottata, secondo l'ordine stabilito con il primo aiuto regista ed il regista.
- Il DoP viene coadiuvato dalla sua squadra (capo elettricista, capo macchinista, primo assistente operatore ed eventualmente secondo assistente operatore, operatore steadicam, operatore gimbal, pilota di droni, specialista lavorazioni in SFX, ecc.), che suggerisce proposte e soluzioni per la realizzazione ottimale delle immagini

Le scelte principali da effettuare comprendono:

- Posizione e movimenti di macchina
 - Inquadratura
 - Posizione degli attori
 - Scelta di obiettivi e filtri
 - Esposizione
 - Profondità di campo, messa a fuoco e sfocatura
 - Atmosfere e caratteristiche visive
 - Composizione della luce (intensità, colore, contrasto) per attori e luoghi delle riprese
 - Posizionamento di sorgenti di luce artificiale e oscuramento delle sorgenti di luce naturale
- Visiona e valuta regolarmente il materiale girato con il regista, gli altri capo reparto, la produzione ed eventualmente il montatore
 - Analizza con l'aiuto regista e gli altri responsabili l'organizzazione del lavoro, al fine di ottimizzare il seguito delle riprese

d) Fase delle riprese film documentario

Il direttore della fotografia di un film documentario, che spesso si avvale di una squadra molto ridotta oppure lavora da solo con il regista ed un tecnico del suono, esegue in prima persona gran parte delle mansioni sopra citate.

Quando non ha un assistente operatore, il DoP è inoltre responsabile della tecnologia delle attrezzature ed è incaricato del trasferimento e del backup dei dati, così come del loro controllo.

Quando non è presente un elettricista, si occupa anche dell'installazione delle luci.

Davanti a situazioni reali che non si possono far ripetere, le inquadrature ed i movimenti di macchina vengono decisi al momento dal DoP, senza indicazioni precise da parte della regia. E' particolarmente importante essere dotati di grande sensibilità nei confronti di situazioni a volte intime o difficili.

e) Post-produzione

- Supervisiona le riprese aggiuntive, i modelli, il software CGI (computer generated images) e le animazioni.
- Supervisiona l'elaborazione analogica o digitale in post-produzione
- Effettua il color grading e la correzione colore prima dell'approntamento delle copie del film o del master in laboratorio
- Si occupa della convalida finale: sotto il profilo della qualità tecnica dell'immagine controlla e convalida il DCP, il master per la TV e per altri formati

Requisiti e qualifiche

- Sviluppato senso estetico, esperienza nella rappresentazione delle immagini
- Abilità espressive e sensibilità visiva
- Buon osservatore
- Abilità analitiche
- Talento creativo
- Senso dell'organizzazione
- Resistenza fisica e psicologica
- Reattività
- Grandi capacità comunicative
- Capacità di difendere le proprie scelte
- Qualità di leadership
- Buona cultura generale
- Competenze in storia dell'arte e storia del cinema, in particolare della fotografia cinematografica
- Competenze in analisi della sceneggiatura ed in drammaturgia
- Padronanza del linguaggio della narrazione visiva
- Padronanza delle tecniche di illuminazione e di ripresa
- Interesse e capacità di adattamento nei confronti delle nuove soluzioni tecniche ed estetiche

Accesso alla professione

Per accedere alla professione di direttore della fotografia, esistono dei corsi di formazione specifici proposti dalle scuole di cinema sia in Svizzera che all'estero. Anche l'esperienza sul campo è utile, risalendo di anno in anno le diverse posizioni delle professioni tecniche del reparto fotografia.