

PROFILO PROFESSIONALE

DIRETTORE/DIRETTRICE DI PRODUZIONE

<i>deutsch</i>	<i>Produktionsleiter:in</i>
<i>français</i>	<i>Directrice/directeur de production</i>
<i>english</i>	<i>Production Manager</i>

Mansioni generali

Il direttore di produzione si occupa di pianificazione, controllo e realizzazione all'interno di una produzione filmica non appena i finanziamenti sono assicurati. A seconda delle dimensioni della produzione è alle dirette dipendenze del produttore o del produttore esecutivo.

La sua duplice competenza artistica e commerciale lo aiuta a soppesare equamente, rispetto alle disposizioni, il contenuto della sceneggiatura e la visione del regista e ad assegnare il budget. Il suo compito è conciliare le esigenze artistiche del regista con le possibilità finanziarie del progetto. Prende le sue decisioni tenendo conto delle disposizioni economiche e legali e si adopera per una realizzazione ecologicamente sostenibile.

Il direttore di produzione ha una conoscenza dettagliata e approfondita delle tecniche filmiche; comprende le modalità di lavoro dei singoli gruppi professionali ed è in grado di stimare correttamente la durata ed i costi generali. Nel rapporto con i collaboratori, dimostra capacità diplomatiche e possiede empatia e determinazione.

Il direttore di produzione calcola i costi di produzione sulla base degli stralci e del piano delle riprese. Durante le riunioni con i produttori, la regia ed i capo reparto, in genere vengono allineate le idee artistiche con le risorse finanziarie disponibili, modificando la sceneggiatura ed il piano delle riprese, spostando l'accento della narrazione o rimodulando il cast. Idealmente, il direttore di produzione prepara un primo preventivo già durante la fase di finanziamento.

Per l'intera durata della produzione, il direttore di produzione tiene i costi sotto controllo ed è pronto a reagire con flessibilità ad eventi imprevedibili, coincidenze o nuove situazioni di partenza. Anticipa possibili situazioni di conflitto e problematiche ed è preparato a prendere decisioni importanti sotto pressione e con tempi ristretti.

Il suo lavoro termina di norma con la fine delle riprese. Da lì in avanti subentra il direttore esecutivo e – se presente – la direzione della postproduzione.

Ambito di attività e responsabilità

a) Preparazione

- Verifica la fattibilità finanziaria, organizzativa e tecnica del progetto
- Valuta con obiettività il contenuto della sceneggiatura e le idee della regia e le confronta con i mezzi disponibili
- Stila un budget sulla base del progetto per le riprese e delle richieste di produzione e regia
- Struttura l'assetto della produzione
- Esamina insieme a produzione e regia le risorse umane (artisti e collaboratori), il fabbisogno tecnico, le attrezzature, l'inserimento di effetti speciali (SFX, Stunts, VFX ecc.)
- Redige un primo piano delle riprese, che riflette in modo ottimale sia gli interessi artistici che le condizioni organizzative e finanziarie

- In fase di pre-produzione compila il piano delle riprese insieme al primo regista
- Calcola i costi di realizzazione sulla base del piano delle riprese e degli stralci della sceneggiatura
- Prepara un calendario delle scadenze
- Organizza i casting (se non vengono svolti da un'agenzia di casting)
- Inoltra le richieste di collaboratori e artisti (in accordo con produttore e regia), negozia e stipula i contratti di lavoro
- Collabora alla selezione dei luoghi per le riprese
- Verifica insieme a tutti i reparti l'accettabilità del carico di lavoro derivante dal piano delle riprese
- Valuta i rischi per la sicurezza dei compiti previsti, nel caso pone delle riduzioni o cerca alternative
- Attua misure preventive e formula un protocollo di procedure per la protezione dei collaboratori quanto a molestie, aggressioni e discriminazioni, con l'obiettivo di favorire un clima di lavoro sicuro e piacevole
- Stipula una polizza assicurativa per la produzione cinematografica in accordo con la produzione e inserisce le persone da assicurare (regista, DoP, attori principali), gli oggetti di scena, ecc.
- Effettua le trattative con le case di post-produzione, i fornitori, le società per il noleggio di materiali e servizi
- Redige un piano del fabbisogno finanziario (Cashflow)
- Organizza insieme al location management un'infrastruttura ritagliata sulle esigenze del progetto per la durata dei lavori di ripresa
- Per le riprese al di fuori del luogo di produzione, pianifica il programma di viaggio, organizza i trasporti, le formalità doganali e la sistemazione dei collaboratori e degli artisti
- Insieme alla direzione della post-produzione pianifica il processo di post-produzione e compila il relativo calendario per regia, montaggio, case di post-produzione ecc.
- Prenota i teatri di posa e le sedi di montaggio necessari
- Supporta ed organizza l'attività di stampa che accompagna la produzione
- Chiarisce gli aspetti legali in merito a materiale d'archivio, opere artistiche, marchi/loghi, musica, ecc.
- In caso di sponsor, rispetta le prescrizioni e ne verifica l'attuazione
- Organizza i PPM se il genere di produzione lo richiede (ad es. pubblicità, film su commissione oppure coproduzioni con emittenti TV/servizi di streaming)
- Prende parte ai sopralluoghi delle location tecniche (Tech Recce)

b) Fase delle riprese

- Sorveglia continuamente e con precisione lo svolgimento del lavoro. Corregge l'organizzazione in caso di scostamenti rispetto ai calcoli ed al piano delle riprese
- Reagisce con rapidità in caso di imprevisti quali malattia, infortunio, maltempo, ritardi, problemi tecnici, ecc.
- Coadiuvare i collaboratori nella risoluzione di problemi
- Controlla e verifica i call sheet, in particolare in merito all'osservanza dei tempi di lavoro e di riposo e delle norme sulla protezione di bambini e adolescenti
- Controlla e distribuisce i report giornalieri: confronta tempi stimati con tempi reali delle riprese, scene previste con scene girate, osservanza dei tempi di convocazione, spiegazioni sulla giornata di riprese
- Controlla i report settimanali e la stima degli straordinari redatta dal coordinatore di produzione
- Controlla e contabilizza le fatture
- Controlla il pagamento delle retribuzioni
- Appronta la rendicontazione dei costi correnti e controlla l'utilizzo dei fondi stanziati (fondi regionali, locali, ecc). Informa regolarmente il produttore esecutivo stilando dei report
- Visiona i modelli
- E' responsabile del mantenimento del budget

- Comunica con l'assicurazione in caso di danni: redige un verbale sul danno e calcola i costi aggiuntivi. L'accompagnamento di un caso assicurativo può in alcuni casi protrarsi oltre il periodo di assunzione.
- Coordina le visite della stampa e delle produzioni fotografiche

c) Follow-up

- Organizza la restituzione e la possibile vendita di materiale di scena, costumi, attrezzature e veicoli
- In collaborazione con il location manager assicura che i luoghi delle riprese vengano restituiti secondo i tempi stabiliti e nelle condizioni precedenti
- Controlla il lavoro di follow-up del coordinatore di produzione: liste di ringraziamenti, liste della troupe e del cast, lista dei contatti ai quali annunciare la proiezione/la prima uscita
- Controlla i conteggi degli straordinari
- Stende un elenco degli ulteriori costi attesi e dei lavori non ancora conclusi
- Consegna il progetto al produttore esecutivo (protocollo di consegna)

Nel caso in cui sia ancora responsabile per la produzione in fase di **post-produzione**:

- Controlla le scadenze per il montaggio, la registrazione dei suoni, il missaggio, ecc.
- In accordo con la produzione redige le liste dei titoli di testa e di coda e organizza le proiezioni per la stampa e per la presentazione

Requisiti e qualifiche

- Comprensione artistica delle esigenze della sceneggiatura e della creazione
- Conoscenza dettagliata delle tecniche filmiche, al fine di saper valutare durata e vincoli di costo
- Competenza in contabilità industriale e commerciale
- Competenze dettagliate in diritto cinematografico, diritto del lavoro e diritto contrattuale in vigore
- Conoscenza degli effetti visivi e dei processi di post-produzione
- Conoscenza delle norme di Salute e Sicurezza
- Esperienza sul set
- Talento organizzativo
- Lavoro preciso, affidabilità, pensiero logico
- Spirito di squadra, qualità di leadership, talento nel motivare i collaboratori
- Abilità nella gestione dei conflitti
- Determinazione nell'agire e buone maniere
- Attitudine a rapportarsi con tante persone diverse
- Abilità comunicativa, destrezza nelle trattative e capacità decisionale
- Risolutezza nello svolgere la propria funzione di supervisore
- Abilità diplomatiche ed empatia nei periodi di maggior pressione e situazioni conflittuali
- Elevata resistenza fisica e psicologica, resistenza allo stress
- Elevata flessibilità relativamente ad orari e luoghi di lavoro
- La conoscenza delle lingue straniere è un vantaggio a seconda della squadra e del luogo delle riprese

Accesso alla professione / Formazione

La formazione di direttore di produzione avviene con la pratica sul campo. Nella maggior parte dei casi il lavoro di direttore di produzione si impara svolgendo prima la funzione di assistente alla produzione e dopo di coordinatore della produzione. Un altro fattore importante è dato dall'esperienza sul set, ad es. nel reparto aiuto regia oppure location manager.

Diverse scuole di cinema offrono corsi di formazione in produzione oppure Creative Producing e questo può essere un buon punto di partenza per intraprendere il lavoro di direttore di produzione.