

PROFILO PROFESSIONALE

CAPO TRUCCATRICE, CAPO TRUCCATORE

<i>deutsch</i>	<i>Chef Maskenbildner:in</i>
<i>français</i>	<i>Cheffe maquilleuse, chef maquilleur</i>
<i>english</i>	<i>Head Make-up Artist</i>

Il presente profilo professionale e la sua classificazione nella tabella delle retribuzioni rispecchia la realtà lavorativa dei progetti medio-grandi (lungometraggi cinematografici e televisivi contemporanei). Quando le responsabilità sono decisamente più elevate, per via della complessità e delle dimensioni del progetto, è legittimo negoziare un compenso adeguatamente più elevato.

Mansioni generali

L'ambito di lavoro del truccatore comprende tutte le attività manuali ed artistiche della creazione del trucco scenico. Oltre al make-up, le acconciature, gli schizzi ed i modelli di progettazione, l'attività del truccatore comprende tutte le lavorazioni del trucco protesico atte a trasformare e modellare volti e corpi così come la creazione di elementi posticci e di maschere, che vengono realizzate secondo gli schizzi ed i modelli prodotti dal truccatore stesso.

L'attività include la realizzazione, l'acconciatura e l'applicazione di parrucche, posticci per capelli e barbe, il trattamento dei peli sul volto, il taglio e la colorazione dei capelli, gli effetti speciali come la realizzazione di ferite e cicatrici, teste calve, tatuaggi, parti del corpo finte, deformazioni di viso e corpo, denti e tanto altro.

Il capo truccatore segue gli attori per l'intera durata delle riprese, assicura la tenuta di make-up e acconciatura, cambia i look a seconda delle scene e tiene sotto controllo i raccordi in funzione della continuità. Il capo truccatore ha inoltre il compito di calcolare il carico di lavoro necessario e di preparare e assicurare la tenuta di parrucche, maschere, posticci per capelli e strumenti di lavoro.

Funzione: capo truccatore/capo truccatrice

Il capo truccatore è il principale responsabile del reparto trucco e si occupa della direzione artistica, creativa e del personale del reparto. Si confronta puntualmente con i reparti creativi, ovvero regia, fotografia, costumisti e scenografia, nonché con la produzione ed è responsabile del design delle maschere.

Coordina la suddivisione del lavoro, compone la squadra del reparto trucco e gestisce il budget. Dirige le preparazioni e tutte le lavorazioni dai posticci agli effetti speciali e si occupa della logistica durante le riprese.

Ambito di attività e responsabilità

a) Preparazione

- Legge ed analizza la sceneggiatura e fa lo spoglio secondo il piano delle riprese
- Elabora il budget

- Effettua ricerche sul contesto storico e ne elabora la conversione artistica (acconciature, barbe, accessori per capelli, cappelli, foulard, ecc.)
- Effettua ricerche sulle necessità generiche (tendenze stilistiche per trucco e acconciature, ferite, incidenti e le loro conseguenze, decorso di malattie e guarigione)
- Imposta un progetto di trucco scenico (progetto per make-up e colori) in accordo con regia, sceneggiatura, costumisti e produzione)
- Verifica la realizzabilità del progetto per il trucco scenico, confrontandosi con gli interpreti
- Elabora le condizioni tecniche e progettuali
- Pianifica e calcola le necessità sulla base della lista del cast e del piano delle riprese e comunica il carico di lavoro
- A seconda delle esigenze di progetto: produce calchi del corpo, realizza parrucche, elementi posticci, tinte e tagli di capelli, barbe, teste calve, cicatrici, ferite, protesi dentali, nonché il trucco protesico in HD per alterare, invecchiare, caratterizzare e trasformare un attore o un'attrice
- Elabora la lista dei materiali necessari e acquista il materiale per make-up e trucchi speciali
- Incontra gli attori per la prova delle parrucche
- Dirige ed esegue le prove di make-up
- Segue la logistica, l'imballaggio dei materiali di lavoro e organizza il reparto sul luogo delle riprese

b) Fase delle riprese

- Durante le riprese assiste gli attori sotto il profilo psicologico e cura l'aspetto tecnico del trucco
- Esegue l'applicazione del make-up in generale, del make-up migliorativo/correttivo, si occupa della trasformazione caratteristica dell'aspetto della pelle, realizza effetti 3D compatibili con l'HD, quali trucco protesico, ferite, teste calve o protesi dentali
- Esegue tutti gli interventi di trucco artistici e tecnici che riguardano testa, barba, peli del corpo e sopracciglia
- Ottimizza oppure conferisce una patina caratteristica a piedi, mani, denti e corpo
- Esegue il trattamento di peli e capelli per ottenere una determinata patinatura
- Segue con attenzione i raccordi, documenta e fotografa i lavori svolti
- Si impegna a motivare il reparto trucco e a mantenerlo unito
- Verifica le condizioni di lavoro della squadra e la logistica del personale
- Si occupa della cura, pulizia e manutenzione degli strumenti di lavoro (attrezzi e apparecchiature)

c) Follow-up

- Si occupa di rimettere in ordine
- Elabora i costi finali del progetto
- Si occupa della pulizia e della restituzione di parrucche, posticci e apparecchiature noleggiati
- Si occupa della pulizia e del riordino delle apparecchiature di lavoro
- Smaltisce il materiale utilizzato per il trucco per ridurre il rischio di infezioni

Requisiti e qualifiche

- Formazione ed esperienza pluriennale nel settore trucco e acconciature di barba e capelli
- Lunga esperienza cinematografica
- Qualità di leadership, capacità di lavorare in squadra
- Intuito e sensibilità riguardo alla percezione della forma e del colore, sensibilità cromatica, fantasia artistica e creativa e sicurezza stilistica
- Pensiero visionario
- Conoscenze di base in anatomia

- Abilità artigianali e conoscenza dei materiali utili per le lavorazioni specifiche della professione, compresi i materiali plastici industriali
- Empatia nel rapporto con artisti ed interpreti
- Pazienza, tenacia, resistenza, flessibilità e capacità di improvvisazione così come una vasta e solida cultura generale
- Atteggiamento flessibile nei confronti del lavoro e delle problematiche nell'ambito tecnico del trucco, nei confronti del luogo di lavoro ed in particolare nell'approccio psicologico con gli interpreti
- Conoscenze commerciali e contabili di base
- Pensiero drammaturgico
- Conoscenze precise di storia dell'arte e della cultura (storia del make-up e delle acconciature), delle epoche storiche, degli stili estetici così come conoscenza globale della moda e degli stili dei decenni passati e delle tendenze contemporanee
- Conoscenze di base dei diversi materiali cinematografici e delle diverse tecniche di ripresa, filtri e illuminazione, sorgenti di luce, soluzioni di illuminazione e di lavorazione nella post-produzione

Formazione e vie d'accesso alla professione

Rispetto alle altre professioni tecniche del settore filmico è difficile intraprendere l'attività mediante un accesso trasversale. Le abilità necessarie sono molteplici e ampiamente diversificate e non si possono acquisire durante il lavoro sul set. In genere è inevitabile una formazione di 6 anni come truccatore di scena. Senza le competenze adeguate il truccatore non è in grado di svolgere il lavoro.

- Formazione iniziale parrucchiere (3-4 anni)
- Seconda formazione truccatore (3-4 anni)
- In Svizzera, solo alcuni teatri offrono una formazione riconosciuta dallo Stato come truccatori di scena. In Germania esistono ulteriori corsi di studio e scuole con diplomi riconosciuti dallo Stato.
- Formazione e aggiornamento continui

Nota / Particolarità**Truccatore di teatro (svolgimento)**

- Si confronta in merito al progetto con costumista, regia e produzione
- Stabilisce la fattibilità e l'impatto economico delle proprie idee e di quelle predefinite
- Realizza il trucco scenico, che può comprendere:
 - Annodare e acconciare capelli per realizzare parrucche, posticci, toupet, barbe e sopracciglia
 - Realizzare accessori per la capigliatura
 - Tingere, tagliare e acconciare capigliature posticce e capelli degli interpreti
 - Prendere il calco degli interpreti
 - Costruire stampi in gesso, silicone e resina poliestere
 - Realizzare calotte con materiale sintetico e gomma schiuma
 - Realizzare maschere da diversi materiali quali pelle, tessuto, legno, carta, ecc.
 - Realizzare effetti speciali, ad es. ferite, cicatrici, escrescenze, protesi dentali
- Studia lo scenario, definisce con precisione i cambi di costumi e di maschere
- Dirige e sovrintende le prove di trucco e acconciatura. Eventualmente esegue le prove per i cambi rapidi.
- Prima prova: è la prima prova con costumi, luci, scenografia e interpreti
- Seconda prova: corregge e migliora il trucco scenico
- Prova generale
- Prima
- Durante le rappresentazioni coordina quanto segue:
 - Pulizia di tutte le parrucche, barbe, baffi e maschere indossate dagli attori
 - Acconciatura di parrucche, posticci e barbe
 - Pulizia degli strumenti di lavoro