

PROFILO PROFESSIONALE

MONTATORE/MONTATRICE

<i>deutsch</i>	<i>Editor:in</i>
<i>français</i>	<i>Monteur, monteuse</i>
<i>english</i>	<i>Editor</i>

«The notion of directing a film is the invention of critics. The images themselves are not sufficient. What's essential is the duration of each image and that which follows each image: the whole eloquence of cinema is achieved in the editing room.»

Orson Welles

Mansioni generali

Il compito del montatore è di intrecciare elementi di immagine e suono di una scena o di un documentario, in un'esperienza filmica. Questo richiede una profonda analisi contenutistica, drammaturgica ed artistica del materiale filmico in questione. Il montatore deve essere in grado di immedesimarsi e di percepire la visione insita nella sceneggiatura e nella regia e, a partire da questo, deve sapere sviluppare le proprie idee artistiche e creative in seguito all'analisi del materiale a disposizione. L'obiettivo è sfruttare il potenziale di un materiale e dargli forma in una narrazione filmica coerente in termini di contenuto, emozioni ed estetica.

La responsabilità principale del montatore risiede nella ponderazione e nella strutturazione dell'intera narrazione filmica. Il montatore, con la propria creatività e responsabilità, lavora in stretta collaborazione con la regia, la produzione e lo showrunner ed è responsabile del disegno filmico dell'opera.

Spesso è solo in fase di visione del materiale in sala di montaggio che diventa chiaro quale storia potrà essere montata a partire dalle immagini. A tal fine, i montatori devono essere in grado di giudicare l'espressività e l'effetto potenziale delle scene. Nel farlo, il montatore deve sempre trovare una distanza critica rispetto al materiale, al fine di valutare drammaturgicamente la narrazione e di trovare possibilità narrative alternative.

Se più montatori lavorano allo stesso film o a diversi episodi della stessa serie, è possibile assegnare ad un referente principale il titolo esplicito di capo montatore il quale, oltre al proprio lavoro di montaggio, coordina la squadra di montatori, definisce i processi di lavoro, supervisiona o implementa le decisioni creative a livello superiore. I compiti e le responsabilità supplementari devono essere concordati con la produzione, la regia e lo showrunner prima dell'inizio del lavoro e adattati al relativo progetto. Ciò include anche il ruolo di capo montatore di una squadra di montaggio.

Il presente profilo professionale e il relativo inquadramento nella lista delle retribuzioni riflettono la realtà professionale dei progetti di medie dimensioni in Svizzera (lungometraggi cinematografici e televisivi contemporanei). Se le responsabilità in relazione ai criteri che definiscono la retribuzione sono maggiori, per via delle dimensioni o della complessità del progetto, è legittimo negoziare un salario proporzionalmente più elevato.

Ambito di attività e responsabilità

a) Preparazione

- Esegue ricerche relative al contesto politico, culturale e sociale del materiale in questione.
- Effettua colloqui preliminari con la regia in merito a lunghezza, ritmo e struttura drammaturgica della sceneggiatura.
- Effettua colloqui preliminari con regia e fotografia/DOP sul concetto stilistico e sullo sviluppo di una struttura visiva.
- Effettua colloqui preliminari con regia e produzione su budget, tempistiche, tecnologia (flusso di lavoro, scelta del sistema di montaggio).
- Di norma, il rispettivo montatore suggerisce alla produzione un'assistenza al montaggio di sua fiducia e con la quale i processi di lavoro sono già consolidati. Se l'assistente al montaggio desiderato non è disponibile, la produzione ed il montatore cercano insieme un sostituto adeguato.
- Poiché il tempo necessario per il montaggio di un film è difficilmente stimabile ed è influenzato da molti fattori diversi (ad esempio la quantità del materiale di partenza, la struttura drammaturgica, il numero di personaggi principali, la disponibilità del suono originale e molto altro), si consiglia vivamente alle case di produzione di consultarsi tempestivamente con il montatore responsabile per stabilire delle tempistiche realistiche.
- Quando viene prodotta una serie, spesso viene inserita una squadra di montatori a cui viene affidata la responsabilità di uno o più episodi. Ognuno di questi montatori assume principalmente la responsabilità drammaturgica ed artistica del proprio ambito ed è quindi da considerarsi un montatore a tutti gli effetti. Il capo della squadra di montaggio coordina i compiti di tutti i montatori coinvolti nel progetto, fornisce feedback e supervisiona l'arco drammaturgico complessivo della serie. Questo compito richiede tempo aggiuntivo, che deve essere in ogni caso preso in considerazione per quanto riguarda la tempistica. A causa dell'ulteriore responsabilità di squadra assunta, è legittimo negoziare un salario più elevato per questa posizione.

b) Fase delle riprese

FICTION

- In questa fase viene solitamente realizzato il primo montaggio (pre-montaggio secondo la sceneggiatura). Il montatore valuta il materiale quanto a drammaturgia, fattibilità narrativa e configurazione dei personaggi del film. Se si evidenzia che mancano o non si sviluppano in modo comprensibile importanti filoni della narrazione, di concerto con la regia il materiale può essere girato di nuovo e adattato.
- Il montatore si consulta inoltre con regia e DOP, per valutare costantemente la fattibilità del concetto stilistico e della struttura visiva.
- Mediante un'analisi concreta del materiale e della sua complessità, il montatore può anche fornire una valutazione migliore/vincolante delle tempistiche, che potrebbero dover essere adattate.

FILM DOCUMENTARIO

- Nel film documentario artistico, è piuttosto atipico iniziare il montaggio prima che almeno una buona parte del materiale sia disponibile. Ciò è dovuto in parte al fatto che la fase delle riprese spesso si estende per un lungo periodo di tempo, e dall'altra che è solo durante il processo di visione del girato che si delinea quale storia può essere raccontata in base al materiale disponibile. Si raccomanda

comunque uno scambio continuo tra montaggio, regia e fotografia/DOP sia in merito all'andamento delle riprese che sulle singole scene, al fine di reagire per tempo ai problemi emergenti.

c) Postproduzione

- In collaborazione con la regia, il montatore sviluppa la forma finale del film attraverso modifiche drammaturgiche, tagli, rielaborazione del dialogo e ulteriore sviluppo del concetto visivo ed acustico.
 - Nella **fiction**, il primo assembly/pre-montaggio è il punto di partenza di un complesso processo artistico e drammaturgico nel quale la narrazione viene ulteriormente sviluppata, modellata ed elaborata artisticamente per quanto riguarda immagini e suono.
 - Nel **film documentario**, questo processo inizia con la fase di visione del girato, che può richiedere molto tempo a seconda della quantità di materiale a disposizione. Il montatore identifica possibili filoni narrativi, plotpoints e spazi creativi ed è in costante dialogo con la regia sulle intenzioni narrative e sul potenziale del materiale.
 - Poiché di solito non esiste una sceneggiatura vincolante per il film documentario, il pre-montaggio viene effettuato, durante il processo di visione del girato, sulla base delle impressioni e delle decisioni prese in merito alla narrazione desiderata. La fattibilità deve essere verificata e adattata più volte nel corso di tale processo. Di conseguenza, il film documentario richiede molto più tempo per il montaggio rispetto alla fiction.
- Il montatore struttura e ritma la narrazione, valuta l'impatto delle diverse inquadrature e sequenze per creare un arco emozionale coerente per la narrazione. Il montatore funge spesso da consulente drammaturgico nel processo di ricerca del regista. Sviluppa idee drammaturgiche insieme alla regia e le fa vivere con effetti visivi, sound design e musica.
- Le decisioni prese dal montatore in questa fase sono di ampia portata, esplicitamente creative e vanno ben oltre un'attività solamente ricca di idee. Il montatore ha un'influenza artistica significativa sia sulla narrazione che sull'aspetto audiovisivo del film. Questo vale sia per le fiction che per i film documentari. Nel film documentario inoltre, la narrazione del film deve prima essere estratta dal materiale girato. L'influenza del montatore sul film e sulla sua drammaturgia risulta pertanto in questo caso ancora più marcata.
- Anche il sound design e l'uso della musica ricadono nell'area di responsabilità del montatore, nella misura in cui influenzano la drammaturgia della narrazione. Se durante le riprese di una scena non è stato registrato alcun suono, il montatore crea dei collage sonori per valutare l'effetto di una scena. Questo processo richiede molto tempo e deve assolutamente essere preso in considerazione nella scaletta temporale del montaggio.
- Il montatore delega dei compiti all'assistente di montaggio, quando necessario.
- Il montatore lavora a stretto contatto con i compositori di musica per film, scambia con loro idee sull'effetto desiderato della musica e la inserisce nel film.
- Il montatore lavora a stretto contatto con i sound designer che portano avanti lo sviluppo del sound design sulla base delle disposizioni drammaturgiche stabilite durante il montaggio.
- Quando si creano regolazioni e titoli con effetti visivi (VFX), è responsabilità del montatore, in collaborazione con la regia, coordinare artisticamente i professionisti del settore. Lo stesso vale per il suono (musica per film, montaggio del suono, sound design).
- Nel **montaggio di finitura**, il montatore determina il ritmo narrativo finale controllando la lunghezza di ogni fotogramma, di ogni taglio e di ogni transizione.
- Il montatore ha la responsabilità di offrire ai collaboratori della sua squadra l'opportunità di sviluppare le loro capacità individuali e di coinvolgerli nel lavoro artistico del montaggio, ove possibile.

- Nel corso della post-produzione il montatore, in qualità di capo squadra, è corresponsabile nel garantire che i costi del montaggio non superino inaspettatamente il budget e informa tempestivamente la produzione nel caso in cui si delineasse uno sfioramento.

d) Dopo il Picture Lock

- Spesso, la collaborazione del montatore con i compositori della musica, i sound designer e gli specialisti di VFX si estende oltre il picture lock.
- Il montatore accompagna il mixaggio del suono, contribuendo a mettere a punto la regolazione fine del suono all'interno della narrazione.
- Il montatore è responsabile dell'approvazione tecnica finale del DCP o della copia del film insieme al DoP, alla regia e alla produzione.

Requisiti e qualifiche

- Elevata sensibilità drammaturgica
- Ottima immaginazione visiva e acustica, fantasia creativa e originalità
- Forte senso dello stile e capacità creative
- Musicalità
- Elevata capacità di concentrazione
- Elevato livello di empatia e conoscenza della natura umana
- Elevate capacità comunicative
- Elevata resilienza mentale
- Ottime abilità tecniche
- Talento organizzativo
- Qualità di leader di un team
- Buona formazione generale e apertura all'apprendimento di nuove materie

Percorsi di accesso alla professione

In Svizzera e nei paesi limitrofi esistono percorsi di studio per il montaggio presso le università del cinema. La formazione e la specializzazione nel campo del montaggio richiedono solitamente cinque o sei anni. È possibile iniziare la professione per altre vie, ad esempio assumendo una posizione di junior assistant a fianco di un montatore esperto.

Al giorno d'oggi, la professione di assistente al montaggio non è più considerata una tipica via d'accesso alla professione, poiché in questo lavoro l'attenzione si è spostata fortemente sulla componente tecnologica. Ciononostante, i montatori dovrebbero incoraggiare i loro assistenti e favorire il maggior numero possibile di esperienze durante il processo di montaggio.