PROFILO PROFESSIONALE

COSTUMISTA

deutsch	*Kostümbildner:in*
français	*Créateur/créatrice de costumes*
english	*Costume designer*

La posizione del costumista compare in tutti i progetti di film di finzione. 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'attività lavorativa del costumista è il risultato di un processo di creazione e di sviluppo individuale, personale ed intellettuale, che si protrae per l'intera durata di una produzione filmica.

Il costume ricollega gli attori al personaggio che devono caratterizzare, alla messa in scena, all'illuminazione ed alla sceneggiatura. Li integra nella finzione e li aiuta a diventare parte di essa.

Il costumista determina in modo decisivo l'aspetto visivo delle figure che agiscono nel film e pertanto partecipa alla creazione dell'opera filmica nel suo complesso. Nel confronto con regia, fotografia e cast traduce i contenuti, le storie e le situazioni descritte in mondi viventi visivamente comprensibili.

Ambito di attività e responsabilità

a) Preparazione

- Sviluppa la visione artistica
- Analizza la sceneggiatura
- Effettua dei colloqui con la regia sulla concezione drammaturgica, stilistica e cromatica del film, così come sulla caratterizzazione dei ruoli
- Sviluppa un progetto sul look del film in collaborazione con la regia ed i diversi reparti creativi
- Elabora una raffigurazione artistica dei singoli ruoli con riferimento al design dei costumi
- Contratta con la produzione il budget per i costumi ed il personale (in collaborazione con il costume supervisor)
- Compila i preventivi, stila un piano organizzativo, calcola il budget per i costumi (in collaborazione con costume supervisor e assistente costumista)
- Contratta con la produzione gli aspetti organizzativi, quali sala costumi, inventario, veicoli di trasporto (in collaborazione con costume supervisor e/o assistente costumista)
- Studia il contesto in cui si sviluppa la storia
- Effettua ricerche su internet, consulta archivi, biblioteche, musei, film, libri ecc.
- Compone i moodboard
- Esegue i bozzetti dei costumi
- Gestisce la continuità dei costumi secondo la drammaturgia e l'ordine del giorno in collaborazione con la regia o l'aiuto regia

- Si confronta con gli attori
- Gestisce le trattative con fornitori e produttori
- Ricerca ed approvvigiona i tessuti ed i materiali per i costumi disegnati
- Realizza le idee ed i bozzetti (in collaborazione con l'assistente costumista e/o il costume supervisor)
- Ricerca, approvvigiona, realizza e compone i costumi e gli accessori appoggiandosi a fonti diverse, tra cui il magazzino (in collaborazione con l'assistente costumista e/o il costume supervisor)
- Delega il lavoro alla squadra costumisti (assistente costumista, costumi storici, sarto, tintore)
- Esegue le prove costumi con gli attori e le comparse
- Approva i costumi insieme al regista
- Consegna i costumi al caposquadra wardrobe supervisor

b) Fase delle riprese

- Prosegue con i preparativi (parallelamente all'ordine del giorno)
- È presente sul set ogni volta che subentra un ruolo nuovo e durante le scene complesse (molti attori, comparse, effetti speciali, ecc.)

c) Follow-up

- Organizza il lavaggio e la restituzione dei costumi (se non preso in carico dall'assistente costumista)
- Compila il resoconto del budget gestito (se non preso in carico dal costume supervisor)

Requisiti e qualifiche

Requisiti professionali

- Solide conoscenze storico-culturali e di storia dell'arte
- Conoscenze approfondite in materia di storia del costume, degli stili dei costumi e dei contesti storici
- Competenze professionali in campo tessile ed artigianale
- Conoscenza delle diverse tecnologie audiovisive e del loro impatto sull'immagine
- Abilità organizzative e commerciali

Requisiti caratteriali

- Qualità di leadership
- Fantasia creativa, pensiero drammaturgico, senso per i colori e le forme
- Capacità di improvvisazione e flessibiità
- Empatia psicologica, diplomazia e capacità nel motivare

Vie d'accesso alla professione

- Studio del costume o formazione adeguata attraverso un percorso pratico abbinato a corsi di perfezionamento specifici

Scala delle responsabilità

- Responsabilità per il budget- **Sì - ELEVATA**
- Responsabilità per il personale- **Sì - ELEVATA**
- Responsabilità artistica, creativa ed organizzativa- **Sì - ELEVATA**
- Formazione e prerequisiti professionali – ultimo punto / conseguito