

La **realizzazione di un film** si articola in 4 fasi, che vanno dallo Sviluppo alla Post-produzione, passando per la Pre-produzione e le Riprese.

4 fasi e centinaia di addetti ai lavori, una miriade di figure professionali che hanno specializzazioni molto diverse e mansioni sconosciute ai più.

Attraversando le fasi di lavorazione di un film, proviamo a stilare un elenco, seppur parziale, delle **professioni nel cinema**, una mini-guida per orientarsi in quel grande circo che è la messa in scena di un racconto per immagini.

SVILUPPO

La prima fase prende il nome di **sviluppo** (del progetto). Produttori, registi e sceneggiatori incrociano le loro strade a partire da un'idea, che non si ha ancora la certezza di poter trasformare in un film.

Gli sceneggiatori hanno il compito di scriverlo, spesso coadiuvati dai registi, che cominciano ad immaginare il cast e i ruoli principali della troupe. Ai produttori spetta invece il compito di reperire i fondi necessari allo sviluppo e alla futura realizzazione dell'opera.

Lo **sceneggiatore** mette il film sulla carta realizzando la sceneggiatura, un testo in bilico tra parola e immagine, che è il primo necessario passo da compiere per arrivare al film.

PRE-PRODUZIONE

Si procede allo spoglio della **sceneggiatura** per determinare il preventivo di spesa, le location e gli attori, la previsione dei giorni di ripresa.

Un lavoro impegnativo che nasce dalla collaborazione di diverse figure professionali, appartenenti al comparto produttivo. Tra queste:

- Il **produttore**: è un uomo d'affari che investe nel cinema e che vive in equilibrio tra il mondo artistico e quello finanziario. Dà inizio alla produzione del film decidendone la realizzazione; si occupa del reperimento dei finanziamenti, delle co-produzioni (con altre società di produzione o con network televisivi), degli accordi per la distribuzione.
- Il **produttore esecutivo** rappresenta il produttore sul set e ha la gestione del budget.
- L'**organizzatore generale** è il responsabile dell'organizzazione delle riprese in tutti i suoi aspetti, anche del piano di lavorazione.
- Il **direttore di produzione** agisce alle dipendenze del produttore esecutivo ed è il braccio destro dell'organizzatore sul set. Coordina il lavoro quotidiano durante le riprese ed è responsabile dell'attività produttiva sul set.
- L'**ispettore di produzione** controlla che vengano rispettati i programmi giornalieri.
- Il **location manager** individua e gestisce le location del film.
- Il **segretario di produzione** è l'amministratore di base del set. Si occupa del catering, delle diarie e della distribuzione dei materiali.

Queste sono solo alcune delle figure professionali preposte alla produzione. Il loro lavoro inizia ben prima delle riprese, in quella che è la lunga fase di preparazione di un film.

RIPRESE

Cast e troupe arrivano sul set. Qui, i professionisti del cinema si dividono in reparti.

Reparto Regia

- Il capo-reparto è il **regista**, il direttore d'orchestra del film. Il suo compito è trasformare la sceneggiatura in film, avvalendosi di tutte le figure professionali presenti sul set.

Valuta le proposte che arrivano da tutti i reparti e ha l'ultima parola da un punto di vista artistico. Dirige gli attori.

- L'**aiuto-regista** fa da raccordo tra produzione e regia. Governa il set, permettendo al regista di dedicarsi alla sua funzione creativa, e gestisce i contatti con tutti i reparti. Si avvale di un numero variabile di **assistenti alla regia**.
- La **segretaria di edizione** ha il compito di segnare sul bollettino di edizione il contenuto di ogni singola inquadratura. Ha memoria di tutto ciò che viene ripreso ed è responsabile della continuità del film.

Reparto Fotografia

- Il **direttore della fotografia** è il numero due di un set, il suo è il ruolo più importante dopo quello del regista. Si occupa dell'approccio visivo del progetto, dell'estetica del film. È il responsabile dell'illuminazione e della composizione delle inquadrature.
- L'**operatore di macchina** è colui che materialmente effettua la ripresa della scena, anche grazie all'ausilio dell'**aiuto operatore** (che si occupa della manutenzione della macchina da presa) e dell'**assistente operatore** (che controlla la messa a fuoco).
- Il **data manager** si occupa di scaricare il girato e di effettuare il backup.
- Il **video assist** controlla il monitor di regia.

Reparto Scenografia

- Lo **scenografo** è il responsabile degli ambienti e degli oggetti che appaiono nell'inquadratura. Immagina, progetta e realizza le scenografie. Ad affiancarlo ci sono l'**aiuto scenografo** e l'**assistente scenografo**.
- L'**arredatore** arreda gli ambienti.
- L'**attrezzista di scena** si occupa degli oggetti di scena.
- Lo **scenotecnico** allestisce, costruisce e sposta gli elementi scenografici.

Ci sono, inoltre, un numero variabile di **falegnami, pittori e manovali**.

Reparto Costumi

- Il **costumista** è il responsabile degli abiti e degli accessori indossati dagli attori in un film. Durante le riprese, ha il compito di controllare che gli attori arrivino sul set con i costumi previsti.

- L'**assistente costumista** aiuta il costumista nel reperimento di vestiti e accessori e si occupa della vestizione degli attori. Il reparto è composto da **sarte** che realizzano e custodiscono i costumi.

Reparto Suono

- Il **fonico di presa diretta** è il responsabile della registrazione del suono durante le riprese.
- Il **microfonista** posiziona i microfoni e regge l'asta del boom, verificando che non venga inquadrata.

Non va dimenticato il **Reparto Trucco e Parrucco** (in cui lavorano **truccatori** e **parrucchieri**), né le cosiddette **maestranze (macchinisti ed elettricisti)**.

Come in un'azienda, il controllo del set è piramidale. Si comincia dal basso, nei ruoli minori, si dimostrano le proprie capacità, si avanza di ruolo.

POST-PRODUZIONE

I materiali raccolti sul set arrivano in post, fase in cui si effettua il montaggio audio-video del film.

Il **montatore** analizza e ricompone il girato, in base ad esigenze narrative, ritmiche ed espressive. Aiuta il montatore ad assemblare i giornalieri, a sincronizzare il sonoro alle immagini e a predisporre le varie lavorazioni del film l'**aiuto montatore**. Si occupa di ordinare e classificare il materiale girato, mantiene pulita e in ordine la moviola l'**assistente al montaggio**, primo passo nella carriera di montatore.

Tra gli altri, collaborano a questa fase:

- il **montatore del suono** (addetto alla sincronizzazione delle colonne sonore con quella visiva o, nel doppiaggio, alla sincronizzazione dei dialoghi con il visivo)
- il **montatore degli effetti sonori** (che incorpora nel film finito tutti gli effetti sonori necessari)
- il **montatore della colonna musicale** (che adatta la colonna sonora delle musiche al film, sincronizzandola e curando che gli stacchi musicali e i raccordi siano gradevoli per lo spettatore).

Mestieri diversi e un obiettivo unico.

Alta specializzazione e un linguaggio comune.

Ogni professionista è un anello di un ingranaggio che non può permettersi errori, dunque esige grande competenza e professionalità.