

Capitolo 1

La realizzazione di un film: *la troupe*

LA REALIZZAZIONE DI UN FILM

**Giuseppe Bertolucci
racconta...**

Le tre scritture del cinema

LA REALIZZAZIONE DI UN FILM

- Le tre scritture del cinema -

PRE-PRODUZIONE

- ✓ *progettazione* (ideazione e sceneggiatura)
- ✓ *pianificazione* (piano finanziario, spoglio della sceneggiatura, preventivo)
- ✓ *preparazione* (locations, casting, scenografie, storyboard, sceneggiatura tecnica, piano di lavorazione, organizzazione dei reparti cinematografici)

PRODUZIONE

- ✓ *equipaggiamento tecnico*
- ✓ *lavorazione* (amministrazione, organizzazione, routines sul set)
- ✓ *riprese* (regia e fotografia)

POST-PRODUZIONE

- ✓ *montaggio* video e missaggio sonoro
- ✓ *edizione e distribuzione*

LA PROGETTAZIONE

La prima scrittura della produzione audiovisiva è la progettazione della **storia** che si vuol girare: si mette per iscritto il contenuto narrativo del film, quello che gli attori dovranno girare.

E' la cosiddetta **fase letteraria** della produzione, alla base della programmazione tipica dello *studio-system* hollywoodiano, necessaria alla formulazione del primo preventivo economico.

LA PIANIFICAZIONE

Dopo l'acquisto della sceneggiatura, il produttore deve trovare una **fonte di finanziamento**, attraverso:

1. Coproduzioni internazionali
2. Anticipo del distributore (*minimo garantito*)
3. Anticipi sulle vendite estere
4. Prevendite dei diritti televisivi e home-video
5. Compartecipazione di autori e attori
6. Finanziamento pubblico (*agevolazioni di legge*)

Distribuzione dei ricavi (lordo)	
<i>SIAE</i>	20%
<i>Esercizio</i>	40%
<i>Distributore</i>	13%
<i>Produttore</i>	27%

A questo punto il produttore, coadiuvato dall'aiuto regista, provvede allo **spoglio della sceneggiatura**, necessario per la preparazione di un dettagliato **costo di spesa preventivato**. E' una fase importante: un suo errore può compromettere il film!

LA PREPARAZIONE

**Giuseppe Bertolucci
racconta...**

***Il film mette i piedi per terra,
e muove i primi passi***

LA TROUPE CINEMATOGRAFICA

PREPARAZIONE (pre-produzione)

Produzione

- ✓ Produttore (finanziamenti)
- ✓ Produttore esecutivo
- ✓ Direttore di produzione (regista, cast, troupe)
- ✓ Produttore associato (laboratori, tecnici)

Sceneggiatura

- ✓ Sceneggiatore

- 1) Soggetto
- 2) Scaletta
- 3) Trattamento
- 4) Sceneggiatura
- 5) Decoupage tecnico

Suono

- ✓ Compositore (colonna sonora)

REGISTA

RIPRESE (produzione)

MONTAGGIO (post-produzione)

Montaggio

- ✓ Montatore e assistente

- 1) Giornalieri
- 2) Premontaggio
- 3) Copia di lavorazione
- 4) Versione definitiva (final cut)

Missaggio sonoro

- ✓ Fonico di missaggio (presa diretta, ambienti, effetti/ rumori, musica)
- ✓ Fonico di doppiaggio

Effetti speciali

- ✓ Effetti visivi (VFX)

Regia

- ✓ Regista
- ✓ Aiuto regista
- ✓ Assistenti alla regia
- ✓ Regista seconda unità (controfigure/ stuntman)
- ✓ Dialoghista (dialogue coach)
- ✓ Direttore del casting
- ✓ Segretaria di edizione

Produzione

- ✓ Produttore
- ✓ Produttore esecutivo
- ✓ Direttore di produzione
- ✓ Ispettori di produzione
- ✓ Segretari di produzione
- ✓ Amministratore
- ✓ Cassieri

Fotografia

- ✓ Direttore della fotografia
- ✓ Operatore alla macchina
- ✓ Assistente operatore
- ✓ Aiuto operatore
- ✓ Fotografo di scena
- ✓ Ciacchista
- ✓ Macchinista
- ✓ Elettricista

Effetti speciali

- ✓ Supervisore agli effetti speciali (Supervisore SFX)

Cast

- ✓ Attori protagonisti
- ✓ Attori non protagonisti
- ✓ Attori ruoli minori
- ✓ Comparse
- ✓ Controfigure
- ✓ Coreografo
- ✓ Addetto animali di scena

Scenografia

- ✓ Scenografo e assistenti
- ✓ Attrezzisti
- ✓ Costruttori
- ✓ Arredatore
- ✓ Pittori
- ✓ Trovarobe

Costumi

- ✓ Costumista e assistenti
- ✓ Sarte di scena

Trucco

- ✓ Truccatori
- ✓ Parrucchieri

Suono

- ✓ Fonico di presa diretta
- ✓ Microfonista

Trasporti

- ✓ Capo trasporti
- ✓ Gruppista
- ✓ Autisti

I REPARTI CINEMATOGRAFICI

- La REGIA -

Il **REGISTA** è il responsabile artistico del film, il suo *autore*:

- ✓ Spesso scrive il film, da solo o con lo sceneggiatore.
- ✓ Sceglie (insieme al **direttore del casting**) e dirige gli attori.
- ✓ Insieme allo scenografo, il costumista e lo **storyboard artist** decide l'impostazione visiva del film.
- ✓ Insieme al direttore della fotografia decide le inquadrature, i movimenti di macchina e gli obiettivi per la cinepresa.
- ✓ Insieme al **montatore** decide i tagli per il montaggio conclusivo.

L'**AIUTO REGISTA** fa da tramite tra il regista e la produzione, e vari reparti come scene, costumi, trucchi. Non ha un ruolo artistico ma di coordinamento e organizzazione.

La **SEGRETRIA DI EDIZIONE** ha un ruolo decisivo durante le riprese:

- ✓ compila il *bollettino di edizione*, utile in fase di stampa e montaggio
- ✓ redige il *foglio di montaggio*, con le indicazioni del regista al montatore
- ✓ compila un dettagliato *diario di lavorazione*, utile alla produzione.

I REPARTI CINEMATOGRAFICI

- La **PRODUZIONE** -

- Il **PRODUTTORE** è il finanziatore del film, colui che decide se intraprendere o meno la produzione. Oggi non rischia quasi mai capitali personali, ma raccoglie le finanze mettendo insieme prestiti privati, finanziamenti statali, vendita dei diritti televisivi, diritti sulla distribuzione.
- Il **PRODUTTORE ESECUTIVO** realizza il progetto del film utilizzando il *budget* messo a disposizione dal produttore. Si occupa di tutte le fasi di produzione, dai contratti con la troupe ai preventivi per i tempi di lavorazione, dai permessi per le *location* al noleggio del materiale tecnico, dalla sussistenza della troupe alle assicurazione per gli incidenti e le defezioni degli attori.
- Il **DIRETTORE DI PRODUZIONE** organizza e coordina il lavoro della troupe sul set. Organizza inoltre tutte le fasi principali della post-produzione (montaggio, missaggio e edizione), sottopone la copia definitiva alla commissione per il visto e infine deposita il film a norma di legge.

I REPARTI CINEMATOGRAFICI

- La FOTOGRAFIA -

Il DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA

- ✓ In pre-produzione esegue i sopralluoghi sui luoghi delle riprese e stende una lista dei materiali tecnici necessari.
- ✓ Durante le riprese, “illumina” la scena, fa disporre le lampade, misura la luce e indica all’operatore i diaframmi da usare.
- ✓ Dopo il montaggio, segue la stampa definitiva della pellicola, occupandosi di quella operazione delicatissima per la qualità fotografica che è la posa delle luci.

L’OPERATORE ALLA MACCHINA sta dietro alla macchina da presa e guarda nel mirino. Gli aiuti operatori si occupano della messa a fuoco, caricano e scaricano la pellicola. Il fotografo di scena documenta fotograficamente le riprese.

I macchinisti montano, spostano e manovrano la cinepresa e i suoi accessori (secondo i desideri del regista e del direttore della fotografia).

I REPARTI CINEMATOGRAFICI

- II SUONO -

Il **FONICO** è il responsabile della ripresa sonora: con l'uso sistematico della presa diretta diventa sempre più importante. Sul set è assistito dal **microfonista** che regge il microfono di registrazione.

In fase di montaggio, il **FONICO DI MISSAGGIO** si occupa di *dosare* i livelli delle quattro colonne sonore (presa diretta, ambienti, effetti/rumori e musica) e *unificarle* su un unico nastro.

I REPARTI CINEMATOGRAFICI

- II SUONO -

**Giuseppe Bertolucci
racconta...**

La componente invisibile del cinema

I REPARTI CINEMATOGRAFICI

- La **SCENOGRAFIA** -

Lo **SCENOGRAFO**, insieme al regista, sceglie le location, fa disegnare i bozzetti e i progetti per le scenografie in studio e non.

Lo scenografo coordina le altre importanti figure per la costruzione della scena: l'**arredatore**, l'**attrezzista di scena**, i **costruttori**, **manovali** e **pittori**.

Sul set, lo scenografo è assistito e spesso sostituito dagli **assistenti scenografi**, che coordinano tutte le figure professionali impegnate nella preparazione e trasformazione degli ambienti.

I REPARTI CINEMATOGRAFICI

- I COSTUMI e il TRUCCO -

Il **COSTUMISTA** studia, ricerca e disegna una serie di modelli e costumi, che passerà al laboratorio di sartoria. Molti abiti vengono noleggiati, altri creati ex-novo: in quest'ultimo caso il costumista segue da vicino la realizzazione in sartoria.

Durante le riprese, l'**assistente costumista** aiuta la segretaria di edizione a verificare la continuità dei costumi e veste le comparse.

Il **TRUCCATORE**, sotto la guida del costumista, si occupa della costruzione di maschere e parrucche, e del trucco degli attori. Deve essere presente sul set per ritoccare il trucco dopo ogni ciak. Anche il **parrucchiere** è sempre presente sul set, pronto ad intervenire.

I REPARTI CINEMATOGRAFICI

- I COSTUMI e il TRUCCO -

**Giuseppe Bertolucci
racconta...**

***La linea di confine
tra l'attore e il personaggio***