

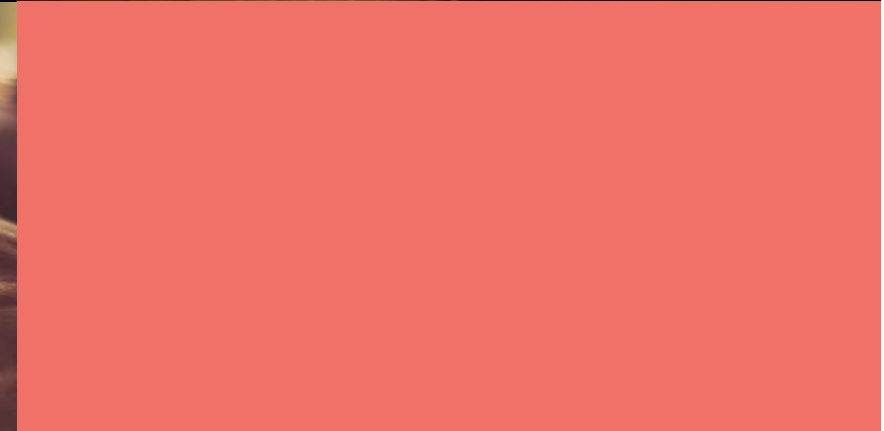
ART NO STOP: IL MONDO SOCIALE AL SERVIZIO DELL'ARTE
2020-1-ES01-KA227-ADU-095851

MANUALE DI PRODUZIONE E COMUNICAZIONE

**CAPITOLO 2. PRODUZIONE E
COMUNICAZIONE**

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

INDICE

01. Artist /performer/actor

02. Artista /performer/attore

03. Tour Manager

04. Ingegnere audio

05. Agente di prenotazione

06. Responsabile di produzione

07. Progettista dell'illuminazione

08. Costumista

09. Scenografo

10. Coreografo

11. Amministrazione

12. Manager dell'ospitalità

13. Artista visivo

14. Roadies

15. Backliners

16. Responsabili dei media

17. Foto/Video

**01. ARTISTA/
PERFORMER/
ATTORE**

L'artista è l'interprete e il volto del progetto.

come cantante, strumentista, rapper, attore o giocoliere. Sono **persone creative** e hanno delle esigenze.

02. DIRETTORE ARTISTICO

Il direttore artistico è il capo delle organizzazioni artistiche.

come le compagnie orchestrali, liriche, di danza e teatrali. Oltre a **pianificare e realizzare una visione** a lungo termine per l'azienda, i direttori artistici **reclutano talenti per l'esecuzione e la produzione, selezionano il repertorio per la stagione e probabilmente producono o dirigono**. Programmano, ad esempio, la stagione teatrale, la stagione dei club, la stagione dello chapiteau e ingaggiano gli artisti di loro scelta.

03. TOUR MANAGER

I tour manager sono coloro che impediscono che il tour sfugga completamente di mano.

Devono essere molto bravi a **organizzare e a destreggiarsi tra i compiti**, perché sono loro che si assicurano che arrivate in tempo per tutti i vostri impegni (ad esempio, se avete un'intervista con la stampa e una riunione, si assicurano che arrivate in tempo).) Sono anche quelli che si assicurano che la camera d'albergo sia pronta, che abbia ciò di cui avete bisogno e così via. Sono come l'ancora di **salvezza del tour**.

04. TECNICO DEL SUONO

Esistono diversi tipi di tecnici del suono:

- Il **tecnico di registrazione** è responsabile della **cattura del suono e della sua manipolazione in studio**. Lavora con l'audio analogico e digitale, i compressori, i microfoni e il flusso del segnale e spesso combina tecniche di registrazione tradizionali e tecnologiche per registrare la musica.
- Il tecnico **Front Of The House (FOH)** si occupa di mixare l'audio per il pubblico e di solito lavora dal centro della platea o nelle ultime file del pubblico. I segnali in uscita dalla console FOH sono collegati a un sistema di amplificazione.

Esistono diversi tipi di tecnici del suono:

- Il **tecnico del suono dal vivo** è colui che **mixa e bilancia più suoni in un evento dal vivo** utilizzando un banco di missaggio, materiale preregistrato, voci e strumenti. I suoni vengono equalizzati, instradati e amplificati attraverso gli altoparlanti.

05. AGENTE DI PRENOTAZIONE

Il ruolo dell'agente di booking è quello di portare il gruppo sul palco.

Un agente di booking è la persona che **prenota il vostro tour, si assicura che veniate pagati e cerca di farvi ottenere un buon posto in cartellone.** Di solito chiedono una percentuale su quanto guadagnate sul palco quella sera, il che significa che probabilmente dovete guadagnare prima che si interessino a voi. Gli agenti di booking **facilitano gran parte della logistica** delle esibizioni dal vivo, come l'organizzazione dei locali, la negoziazione degli accordi, l'organizzazione delle attrezzature tecniche e dell'ospitalità. Il Tourbook è la cosa più importante per l'agente di tournée, poiché contiene tutte le informazioni necessarie per svolgere il proprio lavoro.

06. RESPONSABILE DI PRODUZIONE

Il direttore di produzione ha una visione globale dell'intera produzione.

ed è il referente dell'artista, il che significa che **gestisce, anticipa e coordina tutto ciò che riguarda la produzione:** audio, allestimento, luci, video, trasporti, personale di produzione del tour, oggetti di scena/scenografie, macchinisti, elettricità, logistica, ecc. **Parte del suo lavoro si svolge in anticipo per telefono e via e-mail,** parlando con i locali e i promotori delle diverse esigenze dell'artista.

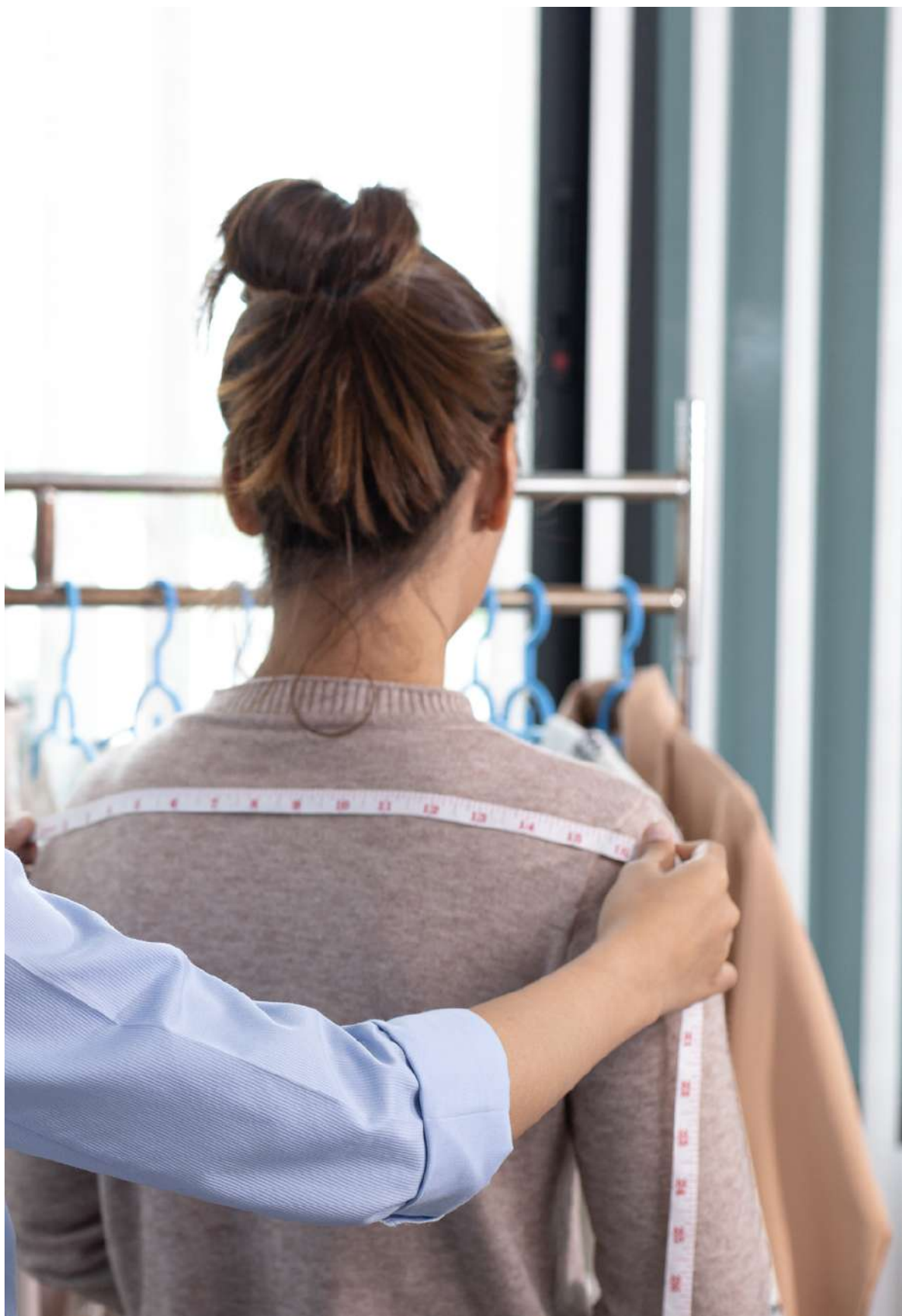
07. PROGETTISTA DELL'ILLUMINAZIONE

Il lighting designer è in parte tecnico e in parte artista.

Il loro mezzo è **l'illuminazione** e sono esperti in **un'ampia gamma di dispositivi e tecniche**. Inoltre, sanno quali approcci illuminotecnici produrranno risultati specifici, consentendo loro di utilizzare la tecnologia illuminotecnica disponibile per ottenere determinati risultati. Il lighting designer di solito si **coordina strettamente con il regista e il direttore artistico** per determinare il tipo di effetti visivi legati all'illuminazione che produrranno il risultato desiderato sul palco.

08. COSTUMISTA

Una costumista è responsabile del team del guardaroba.

Progettare, creare o confezionare gli elementi dei costumi indossati dagli attori in una produzione cinematografica, teatrale o di strada. I costumisti hanno **competenze simili a quelle dei tradizionali stilisti di moda**, ma devono anche **soddisfare le richieste uniche ed eccentriche di direttori creativi, artisti o registi di teatro, cinema, musica o performance**. Quando realizza i costumi, il costumista deve assicurarsi che ogni abito comunichi efficacemente ciò che la performance/lo spettacolo richiede.

09. SCENOGRAFO

Gli scenografi progettano e creano le scene.

comporre uno spettacolo teatrale o qualsiasi tipo di evento, dal vivo o registrato, in cui sia richiesta la **creazione di uno spazio con scenografie o climi specifici**. Costruiranno queste scene architettonicamente attraverso scenografie, mobili, oggetti, effetti visivi, ecc. La scenografia viene utilizzata in tutti i tipi di eventi/performance come teatro, sfilate di moda, serie televisive, pubblicità, spettacoli di strada, performance, eventi di pubbliche relazioni, ecc.

Esistono diversi tipi di scenografi:

- Lo **scenografo televisivo** è il principale responsabile della **progettazione delle scenografie delle soap opera, di tutti i programmi di intrattenimento e di informazione, degli spot pubblicitari e delle scenografie insieme al regista**, controllando tutto ciò che riguarda il campo visivo e l'allestimento di ambienti e oggetti.
- Lo **scenografo teatrale** disegna e progetta tutto ciò che è **necessario per allestire una scena teatrale**,
- mentre il **costumista** disegna i **bozzetti dei costumi** in base alla diversità della messa in scena della pièce, sia essa melodramma, commedia, prosa o danza, in collaborazione con il disegnatore scenografo.
- D'altra parte, lo **scenografo che lavora per il cinema** deve **progettare tutto ciò che serve per allestire un set cinematografico**, a seconda del film, lungometraggio o cortometraggio, per il quale sta lavorando. Sceglie i luoghi e le scenografie in base alle esigenze di produzione del regista, lavora con il costumista sui personaggi e allestisce i luoghi.

Competenze di base dello scenografo:

- deve conoscere la **storia dell'arte**
- deve essere **abile nel disegno e nelle varie tecniche**
- deve avere un **senso delle proporzioni** e una conoscenza dei tessuti
- deve avere una **conoscenza della storia della moda** e della storia in generale

Il profilo è completato da:

- buona **adattabilità** a ritmi di lavoro che possono variare notevolmente
- conoscenze commerciali
- capacità di **gestire al meglio le risorse finanziarie** al fine di installare i set nel rispetto del budget disponibile
- capacità di **gestire il tempo in modo ottimale** per rispettare le scadenze e le esigenze del team e della produzione
- capacità di progettazione artistica e tecnica
- avere un buon senso critico
- ottime capacità di problem solving
- capacità di visualizzazione non comuni: **immaginare le scenografie fin nei minimi dettagli** è la chiave per creare prodotti di successo
- forte originalità
- capacità di concepire fuori dagli schemi
- **buona attitudine visiva per differenziare colori e forme** e creare le migliori combinazioni

10. COREOGRÁFO

**I coreografi
progettano passi,
movimenti e danze, di
solito accompagnati
da musica, che
vengono eseguiti da
ballerini, attori e altri
artisti.**

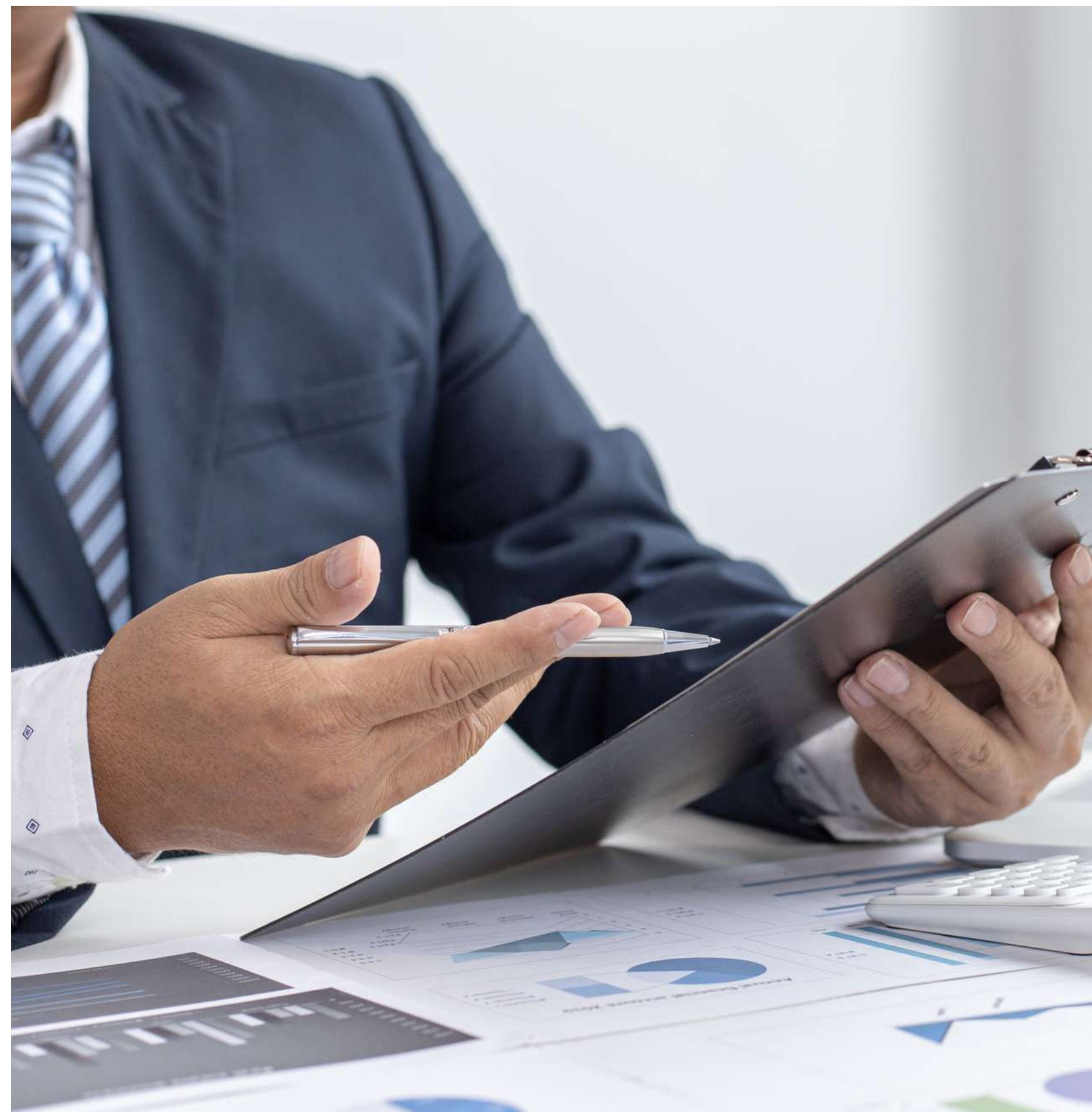
Il coreografo **progetta** la danza ma anche il **movimento sul palcoscenico**, o per le strade, il suo ruolo è quello di creare un'armonia tra gli interpreti e lo spazio.

11. AMMINISTRAZIONE

L'amministrazione è l'ufficio che prepara e invia i contratti per proteggere i suoi artisti.

Il contratto serve a garantire che gli organizzatori **conoscano le esigenze degli artisti** e li tutelino sia in termini di pagamenti che di qualità dei materiali e di protezione della sicurezza.

12. RESPONSABILE DELLA RISTORAZIONE

Il responsabile del catering deve preparare la domanda dell'artista che è arrivata con un documento chiamato rider.

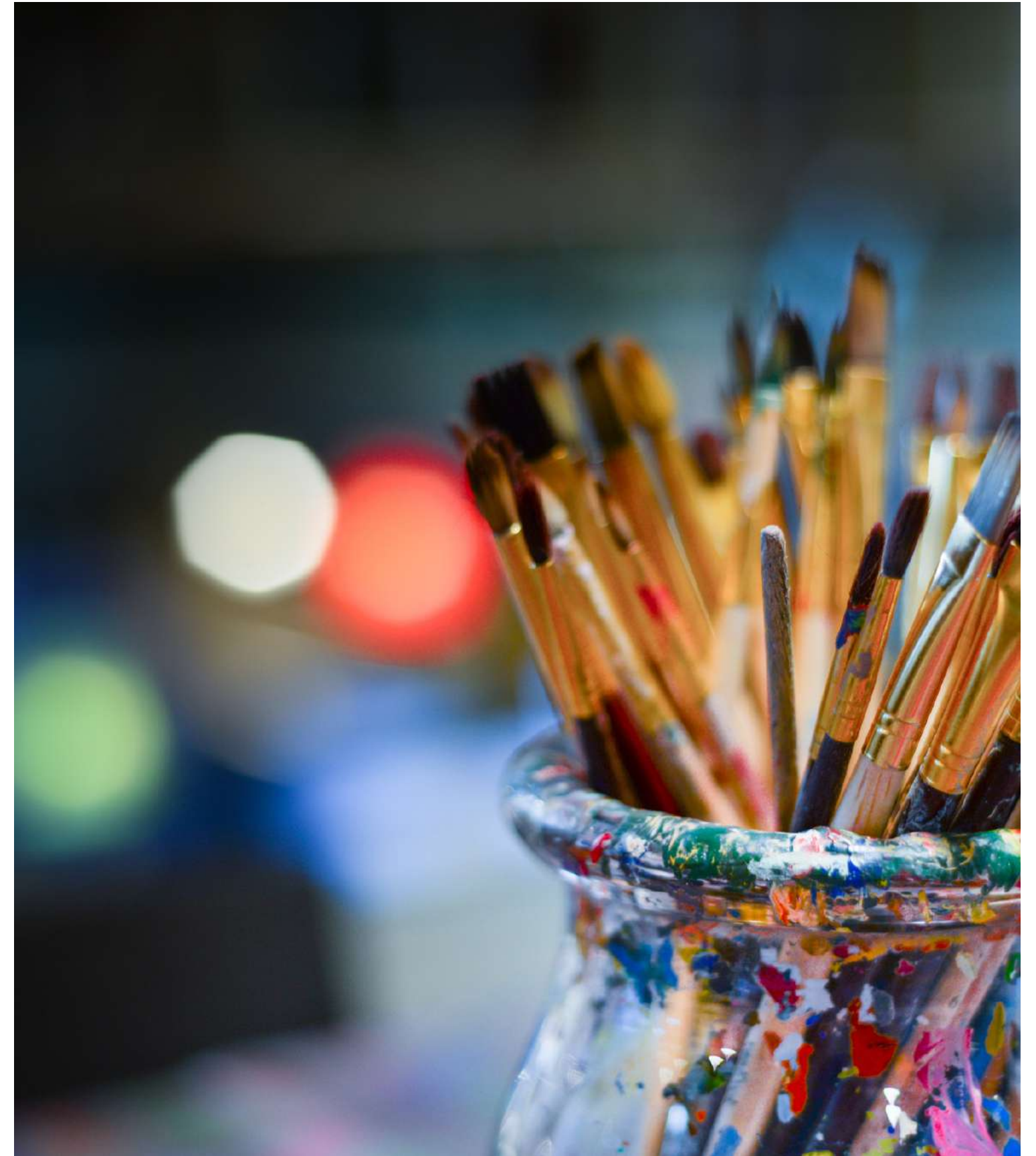
Gli artisti e il team tecnico hanno bisogno di ore e ore per allestire lo spettacolo e fare le prove, quindi arrivano molto presto rispetto all'orario dello spettacolo e **non hanno tempo per uscire a comprare cose o mangiare**, quindi ordinano cibo (panini, dolci, noci, formaggio, frutta, verdura...) bevande e servizi.

13. ARTISTA VISIVO

Un artista visivo crea opere d'arte utilizzando una varietà di materiali.

Un artista visivo può **disegnare immagini, lavorare con la pittura, sviluppare murali, progettare in 3D, creare video e videoarte o creare arte a tecnica mista.** Sebbene molti artisti visivi creino arte solo per esporre nelle gallerie e vendere ai collezionisti, è possibile lavorare anche in molti altri campi.

14. ASSISTENTE

I roadie montano e smontano il palco, gli strumenti, le apparecchiature audio e di illuminazione prima e dopo gli spettacoli dal vivo, i festival e gli eventi.

Non ci sono requisiti di ingresso fissi per i roadie. Un **background in elettronica, produzione sonora, tecnologia musicale o illuminazione** può essere un vantaggio. Anche frequentare un corso di teatro in gestione del palco, illuminazione e ingegneria del suono può aiutare i roadie che vogliono specializzarsi.

15. BACKGROUND TECNICO

Un tecnico di backline fornisce il supporto tecnico per le esibizioni dal vivo.

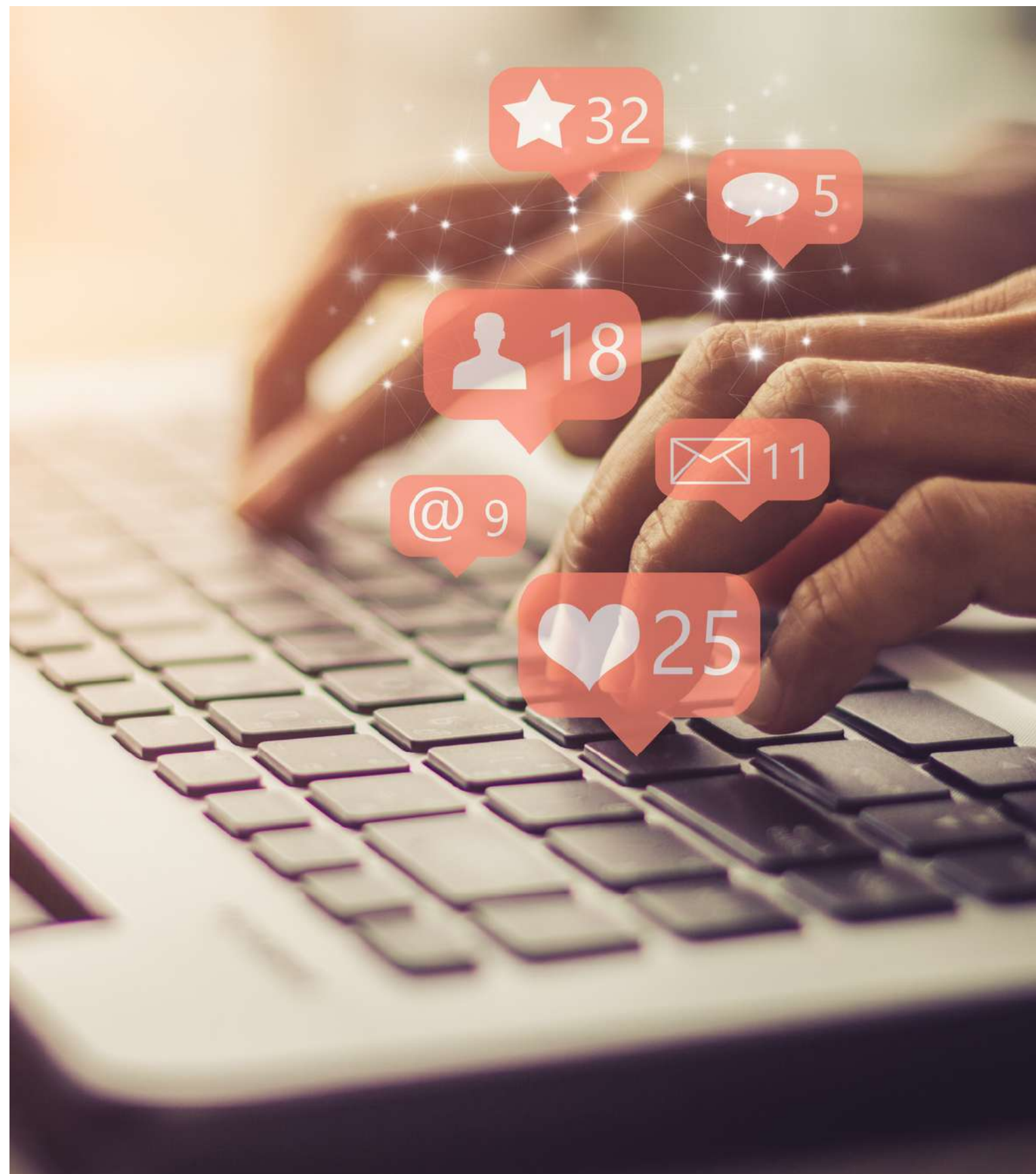
Ogni artista, orchestra o gruppo è diverso e avrà esigenze diverse, quindi il lavoro può essere vario. È necessario essere a proprio agio con **diversi tipi di attrezzature e allestimenti**. A seconda dei musicisti e del tipo di evento a cui il tecnico lavora, può occuparsi di una serie di compiti di road crew o specializzarsi in un'area particolare, come le percussioni o gli archi. **Per uno spettacolo di piccole dimensioni può esserci un solo tecnico di backline che si occupa di tutto.** Per uno spettacolo di grandi dimensioni, possono esserci diversi tecnici di backline con diverse responsabilità specializzate. Alcuni tecnici di backline sono specializzati in strumenti in generale o in tipi specifici di strumenti.

16. I MEDIA

Gli addetti stampa rispondono alle domande dei giornalisti, scrivono comunicati stampa, cercano di interessare i giornalisti.

Organizzano i discorsi dei portavoce alla stampa e supervisionano la copertura mediatica. **Gli addetti stampa lavorano spesso per grandi organizzazioni, ma in settori diversi,** tra cui aziende private, enti pubblici/governativi e associazioni di beneficenza. L'addetto stampa occupa una posizione molto importante in questo campo, poiché è questo professionista che aiuta l'azienda/artista/media a raggiungere il pubblico.

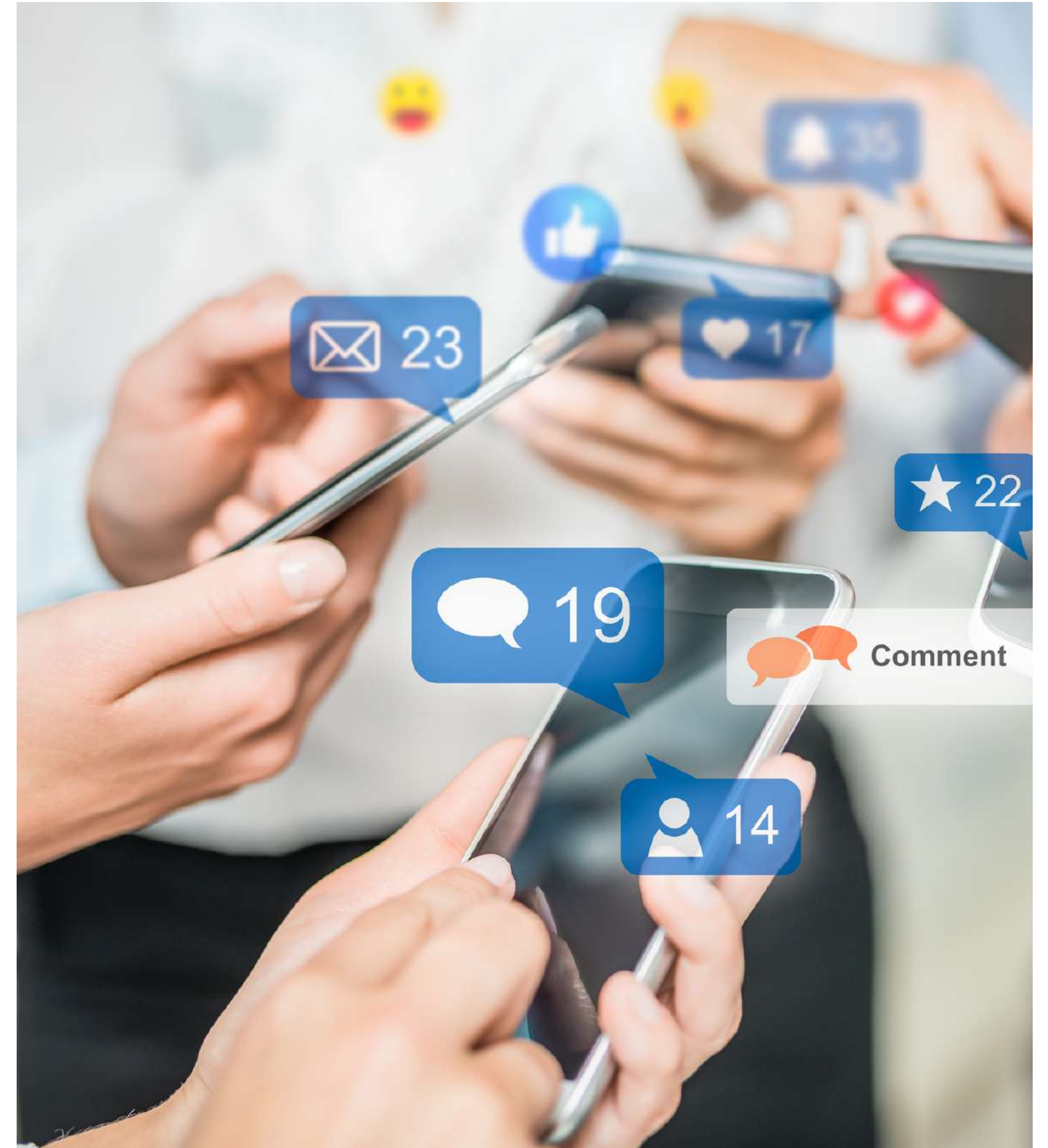

Il responsabile dei media occupa una posizione molto importante nel campo della comunicazione.

perché è questo professionista che aiuta l'azienda a **raggiungere il pubblico**. Sviluppa ed esegue la strategia dei social media per informare il responsabile marketing dell'organizzazione e garantire che venga trasmesso il giusto messaggio di marketing per rafforzare la posizione dell'azienda.

Inoltre, **sviluppa ed esegue la strategia dei social media** allo scopo di riferirla al responsabile marketing dell'organizzazione e di **garantire che venga trasmesso un messaggio di marketing adeguato che rafforzi la posizione dell'azienda.**

Devono essere bravi a identificare e interpretare le tendenze popolari nei social media.

17. FOTO/VIDEO

Qualsiasi tipo di evento culturale richiede qualcuno che scatti foto e video.

Non è necessario che siano professionisti con attrezzature all'avanguardia, ma devono **saper realizzare belle immagini e video che trasmettano l'energia della performance.** Foto e video possono essere utili per innumerevoli motivi: semplice archivio, video di revisione per capire gli errori e migliorare, foto e video per creare contenuti promozionali sui social, cortometraggi, brochure, foto di copertina, articoli di riviste, volantini, documentari su un particolare spettacolo/festival.

SEGUICI QUI.

[@art_no_stop_erasmus](https://www.instagram.com/art_no_stop_erasmus)

facebook.com/art.no.stop.erasmus/

[@artnoozu7su](https://www.tiktok.com/@artnoozu7su)

[@art.no.stop.erasmus](https://www.youtube.com/@art.no.stop.erasmus)

<https://www.artnostop.com/>

ART NO STOP. IL MONDO SOCIALE AL SERVIZIO DELL'ARTE

2020-1-ES01-KA227-ADU-095851

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea.

L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.