

I RUOLI NELLA FICTION TV

Qui di seguito illustriamo brevemente i ruoli principali che troviamo nelle fiction tv, sottolineando le differenze con i corrispettivi ruoli cinematografici. Teniamo conto che molti ruoli rimangono fissi nel corso delle puntate/episodi, altri variano, come quello del regista e dello sceneggiatore. Viene privilegiata la terminologia anglosassone, perché prevalente nel settore.

GLI AUTORI

Creator (ideatore)

Il creator è colui che ha "inventato" gli elementi drammaturgici fissi della fiction, in stretta intesa con la produzione. Potremmo definirlo lo sceneggiatore capo. Egli prevede l'intreccio, i personaggi principali, i temi ricorrenti, il tono e l'ambientazione che dovranno rimanere invariati nel corso delle puntate/episodi. Nei crediti è preceduto a volte dal "titolo" created by, o anche written by.

Executive producer (produttore esecutivo)

Coordina uno o più produttori, ha l'ultima parola sugli aspetti economici e creativi della fiction. Nella fiction seriale ha un ruolo decisamente superiore a quello che svolge il suo omologo in campo cinematografico. Non a caso le due figure del creator e dell'executive producer, vengono sempre più a coincidere (alcuni nomi: Jeffrey Jacob Abrams, creator ed executive producer di Alias and Lost, Alan Ball creator ed executive producer di Six Feet Under, oltre che sceneggiatore di American Beauty, ecc.). In una fiction seriale possono essere anche più d'uno.

Writer (sceneggiatore)

Anche lo sceneggiatore della fiction seriale ha una minore libertà d'azione rispetto al suo corrispettivo cinematografico. Spesso è il creator che gli fornisce il soggetto dell'episodio/puntata da sviluppare. Nel caso sia lo sceneggiatore a inventarselo, deve comunque restare nell'ambito di quel che il pubblico considera "plausibile" possa accadere in quella serie o serial. Compito dello sceneggiatore di una fiction seriale dunque è di articolare la nuova storia in un insieme di scene che siano "incastrate" in un intreccio narrativo molto rigido, già stabilito a priori, e di inventare dei dialoghi rispettosi delle particolari psicologie dei personaggi, che sono già consolidate, a parte quelle dei personaggi che compaiono solo in quel determinato episodio/puntata. Lo script di un episodio/puntata di una fiction tv viene chiamata a volte teleplay. Quindi la scritta teleplay by introduce il nome del writer e non del creator.

Director (regista)

Il regista ha una minore libertà di manovra rispetto al suo corrispettivo cinematografico. Si alternano diversi registi alle varie puntate/episodi. Il regista ha la principale responsabilità per quanto riguarda la fase realizzativa di una puntata/episodio, ma le sue prerogative sono molto limitate dal potere dell'executive producer e, in generale, dalle caratteristiche già prestabilite per quella determinata fiction di cui lui deve realizzare una sola piccola parte. I compiti specifici del regista, in generale, sono: indicare come una scena deve essere ripresa (dove è collocata e come la camera, quante inquadrature, ecc.) e come devono recitare gli attori. Nella fiction seriale però gli attori conoscono già qual è lo stile di recitazione che è richiesto loro, e il regista non può imporgliene uno diverso da quello consolidato lungo le puntate/episodi precedenti. Al contrario, sarà tanto più apprezzato quanto più porterà gli attori a recitare in una maniera "familiare" al grande pubblico, che si aspetta dai "propri" personaggi determinate gesticolazioni, tic, mimiche che hanno imparato a riconoscere. Allo stesso modo il regista non può improvvisare un particolare stile di ripresa inadatto a quella determinata serie. House M.D. predilige riprese piuttosto distanziate con repentini avvicinamenti in momenti "forti" (trapanazioni, iniezioni, ecc.) e rari primi piani, le inquadrature non sono brevi; se gli venisse applicato lo stile di C.S.I. avremmo continui primi piani di House e dei componenti della sua equipe, un aumento del numero di inquadrature, ecc.; in poche parole la serie verrebbe fortemente drammatizzata impedendo al pubblico di godere dei momenti ironici presenti in ogni episodio. Comunque vi sono fiction dove a volte ad essere regista è lo stesso creator o il produttore esecutivo. Per esempio l'executive producer di House M.D. è Bryan Singer che spesso dirige anche i singoli episodi.

LA PRODUZIONE

Quando guardiamo un episodio di una fiction seriale statunitense vi è una lunga sequela di varie tipologie di "producer" (consulting producer, associate producer, co-producer, coordinating producer, line producer, ecc.). Il proliferare dagli anni '80 di questi crediti e l'esagerata importanza che viene loro attribuita (appaiono di solito nei titoli di testa) riguardano più l'attribuzione di potere e le relazioni interne ai vari assetti produttivi che meriti particolari nella realizzazione del prodotto: una fiction può essere realizzata da una casa indipendente, che lavora per una major la quale a sua volta lavora per un network, e ognuno di questi soggetti ha dei propri

produttori, con i relativi "titoli". Si possono individuare comunque il line producer che supervisiona gli aspetti strettamente economici (non creativi) della produzione (personale, programmazione, ecc.) in modo che i costi rientrino sempre nel budget previsto; può delegare parte di questi compiti a un production manager, il quale a sua volta può farsi aiutare per i compiti più operativi da un production coordinator. Ma abbiamo già visto che il ruolo decisivo dagli anni '80, nella fiction seriale televisiva lo gioca l'executive producer.

Script editor o story editor

Lo script editor è un membro del reparto produzione e lavora con gli sceneggiatori per far sì che i loro scritti siano adatti al format della fiction e sostenibili dalla produzione. E' una figura di raccordo dunque tra produzione e sceneggiatori, importante soprattutto nelle fiction a lunga serialità (soap opera). Fino agli anni '80 era una figura molto potente che interveniva pesantemente negli aspetti creativi, oggi è stato "sorpasato" da creator ed executive producer, dal quale ultimo dipende, limitandosi ad un ruolo "tecnico".

First assistant director (aiuto regista)

Aiuta il regista e il production manager dal punto di vista organizzativo, facendo in modo che si proceda secondo la programmazione giornaliera e tutto funzioni per il meglio. Può delegare alcuni compiti al second assistant director ed è aiutato nei compiti più ingrati dal production assistant.

Script supervisor o continuity person (segretaria di edizione)

Lavora a stretto contatto con il regista sul set. Tiene memoria di quel che si è girato, di quel che si deve ancora girare, e di tutte le variazioni tra lo script e l'effettiva realizzazione. Sorveglia affinché vi sia una completa continuità tra una scena e l'altra. Ad esempio due scene che nello script sono una successiva all'altra, possono essere girate anche in giorni diversi, ma gli attori devono essere vestiti alla stessa maniera.

Location manager

Il location manager assiste regista e produzione nel cercare gli ambienti esterni dove girare determinate scene e prepara tutte le condizioni perché queste possano avvenire senza perdite di tempo.

Casting director

Il casting è il processo di selezione degli attori (e delle comparse) che appaiono nella fiction, a partire da una lista dei ruoli (cast list) che dovranno essere ricoperti. La figura che dirige questa attività è generalmente indicata con il termine casting director.

LA MESSA IN SCENA

Production designer

Il production designer è la persona che ha la responsabilità dell'aspetto visivo del prodotto. Quindi disegna, pianifica, organizza i vari set che devono riprodurre gli ambienti previsti nella sceneggiatura. Lavora a stretto contatto con il regista e il direttore della fotografia. E' a capo di un settore che comprende svariate figure professionali. Il suo compito differisce molto secondo il format e il genere della fiction. Solitamente le sitcom prevedono pochi ambienti costruiti in un teatro di posa e che si ripetono episodio dopo episodio, lo stesso per le soap opera. Altre fiction sono più impegnative e comprendono un grosso lavoro di individuazione degli ambienti esterni (location), per esempio nei polizieschi, o ricostruzioni complesse (come nel serial drama Lost).

Art Director (scenografo)

Subordinato al production design è l'art director che organizza direttamente il lavoro a diretto contatto con tecnici e artisti. Il set designer è a volte un architetto che progetta concretamente le strutture immaginate dal production designer. Vi possono poi essere vari assistant art director per compiti più direttamente esecutivi. Il set decorator è addetto alla decorazione e all'arredamento del set e si coordina con l'art director. Il property master o propsmaster (attrezzista) trova o fa aggiustare o costruire tutti gli oggetti che appaiono nella fiction; lavora con una serie di assistenti. Le scenografie sono costruite da apposite maestranze specializzate, coordinate da un construction coordinator. Il key scenic è responsabile del trattamento delle superfici del set e coordina imbianchini e pittori.

Make-up Artist (trucco)

E' il truccatore: il suo compito è di applicare il make-up a chiunque venga ripreso, non solo per stravolgerne completamente l'immagine. Lavora con degli assistenti e a stretto contatto con la hairdresser o hair stylist (parrucchiera).

Costume designer (costumista)

Il costume designer è responsabile per ogni vestito indossato da chi viene ripreso. Disegna, pianifica la fabbricazione o trova tutti gli abiti necessari alla fiction. Lavora con una serie di altre figure esecutive, tra le quali sarte, guardarobiere, ecc.

LA RIPRESA

Cinematographer o director of photography (direttore della fotografia)

Il direttore della fotografia cura l'aspetto visivo delle riprese, disponendo l'illuminazione in modo da creare

l'atmosfera adatta alla fiction. Sceglie un determinato stile che rimane invariato nel corso delle puntate/episodi (caldo in O.C., contrastato e monocromatico in Dark Angel). Non cura la ripresa vera e propria che invece è compito del camera operator. Lavora a stretto contatto con il griffer (capo elettricista) che mette in pratica le sue indicazioni insieme agli altri elettricisti.

Camera operator (operatore)

È l'operatore che concretamente riprende utilizzando la cinepresa. In Italia nel caso utilizzi la telecamera (ad esempio nelle soap opera) si chiama cameraman. Nel caso si tratti di una cinepresa lavora con il first assistant camera operator o focus puller (assistente operatore o assistente ai fuochi o fuochista) che ha l'incarico di agire sulla ghiera della messa a fuoco dopo aver misurato la distanza camera-soggetto, toglie il magazzino, i filtri, gli obiettivi, ecc. Il second assistant camera operator o clapper loader (aiuto operatore) batte il ciak all'inizio di ogni ripresa e riempie/svuota il magazzino tra una ripresa e l'altra. I grips (macchinisti) sono addetti al trasporto e montaggio di tutte le attrezzature connesse con la ripresa, quindi manovrano anche carrelli e dolly. Sono coordinati dal key grip (capo macchinista).

Production sound mixer (tecnico del suono)

Il production sound mixer è responsabile sul set della registrazione di ogni suono durante le riprese. Si tratta di una figura particolarmente importante nella produzione USA dove tradizionalmente si pratica la ripresa diretta. Il boom operator è un assistente che registra le voci e i suoni in diretta servendosi di un microfono appeso a una lunga asta.

LA POSTPRODUZIONE

Editor (montatore)

L'editor è a capo del reparto che si occupa di montare il materiale visivo dopo che è stata girata e che comprende varie figure professionali. Solitamente una fiction seriale dispone di un team di editing che si alterna nelle varie puntate/episodi, ma che mantiene uno stesso stile di montaggio lungo tutta la fiction; teso e sincopato in C.S.I., ad esempio, e disteso e tranquillo in Murder, She Wrote.

Sound editor

Il sound editor è addetto a "mixare", adattare, riparare la colonna sonora, anche aggiungendo effetti sonori. Lavorano con lui diversi assistenti. Il foley artist (rumorista) è quello che registra o crea effetti sonori.

Composer

L'autore delle musiche che compare solitamente nei titoli preceduto dalle parole music by. Le musiche non variano da puntata a puntata, perché divengono un elemento chiave di riconoscibilità e identificazione nella serie da parte del pubblico. Alcune serie scelgono di integrare la colonna sonora anche con pezzi scelti nel mercato musicale (Dawson's Creek, ad esempio).

Special effects co-ordinator

Pur tenendo conto che gli effetti speciali nelle fiction tv non possono essere complessi quanto quelli cinematografici (per ragioni economiche, ma anche perché le ridotte dimensioni dello schermo tv e la bassa risoluzione non permetterebbero di apprezzarli), in alcune serie giocano un ruolo importante, ad esempio quelle dedicate ai super eroi.