

CASTING

dispensa della docente Natascia Abbattista

Il lavoro nel cinema nasce sempre dall'incontro tra persone diverse: registi, attori, tecnici, produttori e casting director.

Per questo motivo è utile partire da alcune domande:

- Chi siete?
- Qual è il vostro rapporto con il cinema o la recitazione?
- Cosa vi interessa scoprire del lavoro di casting?

PARTIAMO DALL'INIZIO!!

LE FASI DI REALIZZAZIONE DI UN FILM

La produzione di un film si articola generalmente in **cinque fasi principali**, che trasformano un'idea iniziale in un'opera completa pronta per il pubblico.

SCHEMA – Processo produttivo

IDEA

SVILUPPO

PRE-PRODUZIONE

PRODUZIONE (riprese)

POST-PRODUZIONE

DISTRIBUZIONE

1. SVILUPPO

È la fase in cui nasce il progetto.

In questo momento:

- nasce l'idea
- si scrive il soggetto
- si sviluppa la sceneggiatura
- il produttore cerca i finanziamenti

SCHEMA – Sviluppo della storia

IDEA

SOGGETTO

SCALETTA

TRATTAMENTO

SCENEGGIATURA

2. PRE-PRODUZIONE

È la fase di organizzazione concreta del film.

In questo momento si pianificano:

- casting
- location
- storyboard
- piano di lavorazione
- organizzazione della troupe

SCHEMA – Attività della pre-produzione

LETTURA SCENEGGIATURA

SPOGLIO DEL COPIONE

CASTING ATTORI

SCELTA LOCATION

PIANO DI LAVORAZIONE

FORMAZIONE TROUPE

È proprio in questa fase che **entra in gioco il casting director**.

3. PRODUZIONE

È la fase delle riprese.

Durante la lavorazione:

- il regista dirige gli attori
- ogni reparto svolge il proprio lavoro
- si girano le scene previste dal piano di lavorazione.

SCHEMA – Struttura del set

REGISTA

REPARTO REGIA

ATTORI

4. POST-PRODUZIONE

Il materiale girato viene elaborato per ottenere il film definitivo.

Comprende:

- montaggio video
- montaggio audio
- effetti visivi
- color correction
- missaggio.

SCHEMA – Post-produzione

MONTAGGIO VIDEO

MONTAGGIO AUDIO

EFFETTI VISIVI

COLOR CORRECTION

MISSAGGIO

5. DISTRIBUZIONE

È la fase in cui il film raggiunge il pubblico.

Il film può essere distribuito tramite:

- sale cinematografiche
 - festival
 - piattaforme streaming
 - televisione.
-

IL CASTING DIRECTOR

Il casting director è la figura che coordina la ricerca degli interpreti più adatti per i personaggi di un progetto audiovisivo.

Il termine *casting* deriva dal verbo inglese **to cast**, che significa *assegnare le parti*.

Il lavoro di casting si sviluppa principalmente durante la fase di **pre-produzione** e, in alcuni casi, può diventare un passaggio decisivo per la realizzazione stessa del film.

Individuare gli interpreti giusti è infatti fondamentale non solo dal punto di vista artistico, ma anche produttivo. Gli attori scelti devono possedere qualità interpretative solide e allo stesso tempo rispondere alle esigenze del mercato e della distribuzione.

In alcune situazioni, la presenza di determinati interpreti può contribuire in modo determinante alla possibilità di ottenere finanziamenti o di garantire una diffusione adeguata al progetto. Se non si riesce a individuare i profili adatti, il progetto potrebbe incontrare difficoltà anche sul piano produttivo.

È importante ricordare che queste dinamiche cambiano molto a seconda del tipo di produzione. Un film d'autore, una serie televisiva o un film commerciale seguono logiche differenti e richiedono strategie di casting diverse.

In termini semplici, il compito del **casting director** è quello di individuare l'interprete più adatto per ogni personaggio della storia: l'attore o l'attrice che saprà trasformare un personaggio scritto sulla pagina in una presenza credibile e viva sullo schermo.

Per svolgere questo lavoro è necessario avere una conoscenza approfondita degli attori e delle loro caratteristiche, saperne intuire le potenzialità espressive e possedere una forte sensibilità artistica. Allo stesso tempo, il casting director deve avere intuito psicologico e una buona consapevolezza delle dinamiche produttive e delle richieste del mercato.

SCHEMA – Obiettivo del casting

SCENEGGIATURA

PERSONAGGI

RICERCA INTERPRETI

PROVINI

SCELTA DEL CAST

COMPETENZE DEL CASTING DIRECTOR

Il lavoro del casting director richiede competenze molto diverse tra loro.

SCHEMA – Competenze principali

CONOSCENZA DEL CINEMA

+

CONOSCENZA DELLA RECITAZIONE

+

ANALISI DELLA SCENEGGIATURA

+

INTUITO PSICOLOGICO

+

CAPACITÀ DI MEDIAZIONE

Il casting director deve infatti trovare un equilibrio tra:

- la visione artistica del regista
 - le esigenze economiche della produzione.
-

LA CAST LIST

La **cast list** è uno strumento fondamentale del lavoro di casting.

È un documento che raccoglie tutti i personaggi del progetto.

SCHEMA – Contenuto della cast list

NOME PERSONAGGIO

ETÀ

DESCRIZIONE FISICA

TRATTI PSICOLOGICI

PESO NARRATIVO

La cast list diventa la base da cui parte tutta la ricerca degli attori.

TIPOLOGIE DI RUOLI

Nel cinema esistono diversi livelli di interpretazione.

SCHEMA – Gerarchia dei ruoli

PROTAGONISTA

RUOLI SECONDARI

PICCOLI RUOLI

FIGURAZIONI SPECIALI

COMPARE

Protagonista

È il personaggio centrale della storia.

Caratteristiche principali:

- guida l'arco narrativo
 - compie il viaggio principale
 - sostiene il peso della narrazione.
-

Ruolo secondario

Personaggi che supportano il protagonista e contribuiscono allo sviluppo della storia.

Possono essere:

- alleati
 - antagonisti
 - mentori
 - comprimari.
-

Piccolo ruolo

Parte con poche battute ma con una funzione narrativa precisa.

SCHEMA

PRESENZA IN SCENA

+

BREVE INTERAZIONE

+

BATTUTE

Figurazione speciale

Presenza in scena con una piccola interazione o una breve battuta.

Esempi:

- negoziante
 - passante
 - vicino di casa.
-

Comparsa

La comparsa serve a popolare la scena e rendere credibile l'ambiente.

SCHEMA

NESSUNA BATTUTA

↓

RUOLO DI SFONDO

↓

FUNZIONE DI REALISMO

RICERCA DEGLI ATTORI

Una volta definita la cast list si inizia la ricerca degli interpreti.

La ricerca può avvenire tramite:

- database dello studio di casting
- agenti
- piattaforme di casting
- segnalazioni professionali.

SCHEMA – Processo di selezione

CAST LIST

RICERCA ATTORI

PRE-SELEZIONE

PROVINI

CALLBACK

SCELTA FINALE

I PROVINI

Il provino è il momento centrale del processo di casting.

È qui che il personaggio prende forma attraverso l'interpretazione dell'attore.

Negli ultimi anni si è diffusa molto la pratica del **self tape**.

SCHEMA – Tipologie di provino

PROVINO IN PRESENZA

oppure

SELF TAPE

Il self tape è utile per una prima selezione, ma non sostituisce completamente il provino diretto.

LA SCELTA FINALE

Dopo i provini:

1. il casting director seleziona i materiali migliori
2. regista e produzione visionano i provini
3. si procede spesso con un **callback**.

SCHEMA – Decisione finale

PROVINI

SELEZIONE CASTING

VISIONE REGISTA

CALLBACK

SCELTA ATTORI

CONCLUSIONE

Fare casting significa individuare l'attore capace di dare vita a un personaggio che, fino a quel momento, esiste solo sulla carta.

Molti attori possono sembrare adatti a un ruolo.

Il compito del casting director è trovare **quello giusto**.