

PROFESSIONI DELL' AUDIOVISIVO ALLA PROVA DEL DIGITALE

Prof. ssa Mihaela Gavrilă

LE DINAMICHE DEL MERCATO AUDIOVISIVO

Le dinamiche di mercato hanno provocato forti cambiamenti nelle professioni dell' audiovisivo. La letteratura sull' argomento restituisce 6 passaggi evolutivi:

- *Anni '50-'60, l'urgenza dei mestieri*: modello artigianale, mestieri mutuati dal cinema, dalla radio e dagli schemi statunitensi.
- *Anni '60-'70, il ruolo della dirigenza aziendale*: sviluppo delle figure manageriali e rafforzamento dell' identità aziendale della Rai
- *Anni '70-'80, la nascita spontanea di figure ad hoc*: proliferazione delle emittenti private e sviluppo convulso dei ruoli
- *Anni '80-'90, l'assestamento*: competitività fra pubblico e privato, e crescita selvaggia delle professioni
- *Anni '90-2000, la rivisitazione tecnologica*: attualizzazione delle figure storiche e nascita di nuovi ruoli
- *Dal 2000 in poi, periodo di "simulcast"* anche per quanto riguarda le competenze e le figure professionali e l' invenzione di figure professionali specifiche per il digitale

MAPPA DELLE RICERCHE (2/3)

Labmedia

MULTIMEDIAMENTE

TV JOB
2006

- Trasformazioni profonde nel “triangolo autoriale”: produttore, regista e autore
- Per lavorare nell’ audiovisivo è necessaria una preparazione a 360 gradi
- Ibridazione di specializzazione e integrazione di competenze (“figura policompetente”)

asig
Service

MASTERMEDIA

MASTER MEDIA
2002

- L’ introduzione di nuove tecnologie ha influenzato i processi lavorativi e le professioni. Le aziende sentono la necessità di riorganizzare le fasi lavorative per realizzare un prodotto o servizio di qualità e in tempi ridotti. In altri casi la produzione tradizionale è affiancata da una multimediale

magica

EURISPES

iat
international audiovisual training

**FABBISOGNI ORGANIZZATIVI
PER IL MANAGEMENT DEL
SETTORE DELL’ AUDIOVI-
SIVO**

2001

- L’ innovazione tecnologica, nel settore audiovisivo, rappresenta il principale fattore di mutamento di tutto il sistema
- Per cambiare una situazione italiana di eccessiva “staticità”, è necessaria una preparazione ad hoc, multidisciplinare e formalizzata

MAPPA DELLE RICERCHE (3/3)

DIPARTIMENTO
DI SOCIOLOGIA
E COMUNICAZIONE

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Costante ri-utilizzo delle competenze sedimentate nel passato analogico, che continua a influenzare tanto i contenuti quanto le nuove professioni

Per lavorare nell' audiovisivo è necessaria una preparazione a 360 gradi

Figure policompetenti e autonome nella produzione di contenuti

Fondamentale la conoscenza della complessità del sistema: tra elementi di produzione, analisi delle audience, transmedialità

CREATIVE SKILLSET EMPLOYMENT CENSUS OF THE CREATIVE MEDIA INDUSTRIES

2012 –UK

Il settore televisivo britannico vede una maggior presenza di donne lavoratrici;

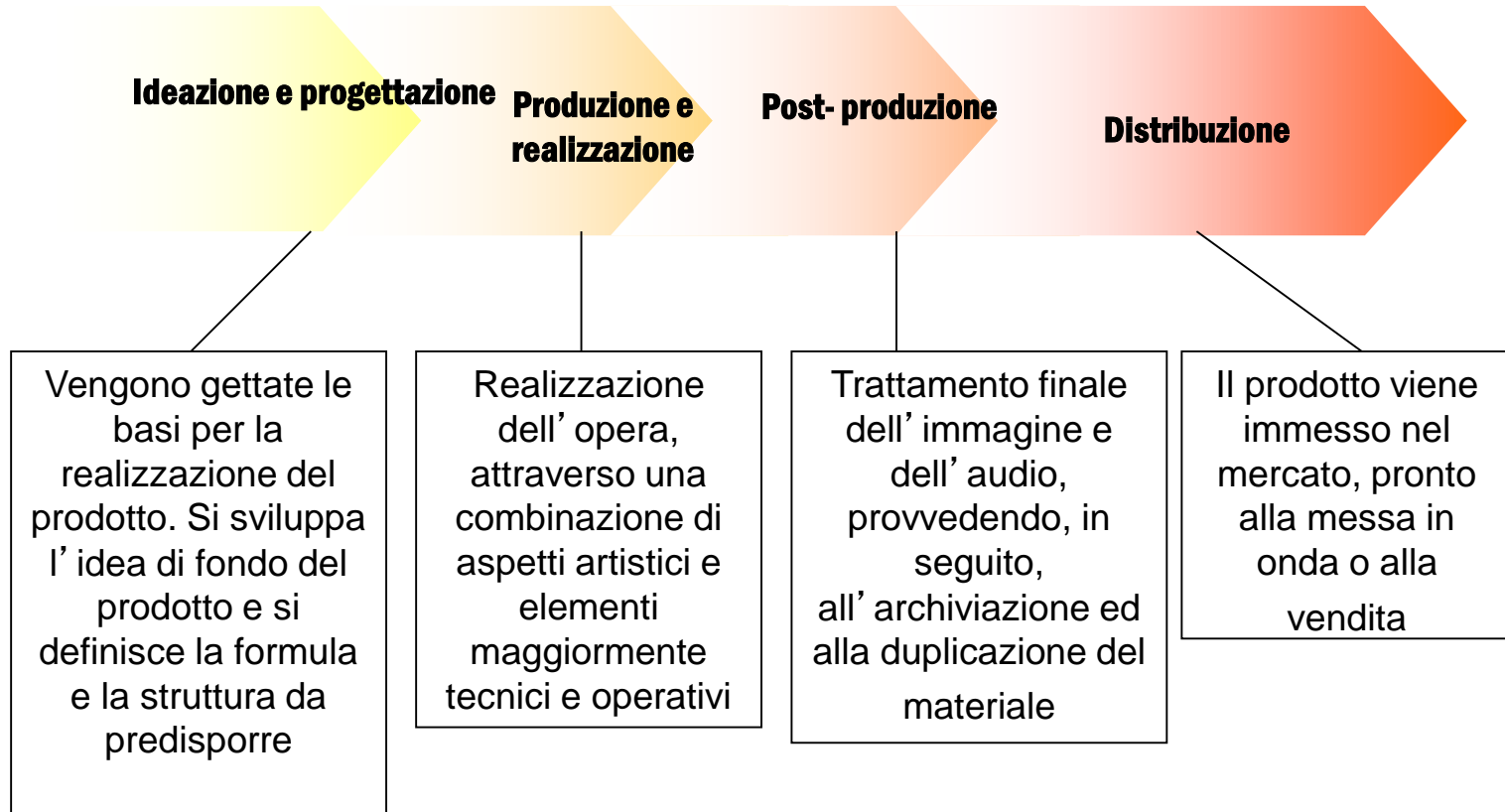
Il lavoro è affidato a un numero crescente di freelancers

Aumenta il numero di addetti per le televisioni digitali terrestri e diminuisce quello delle cable e satellite Tv

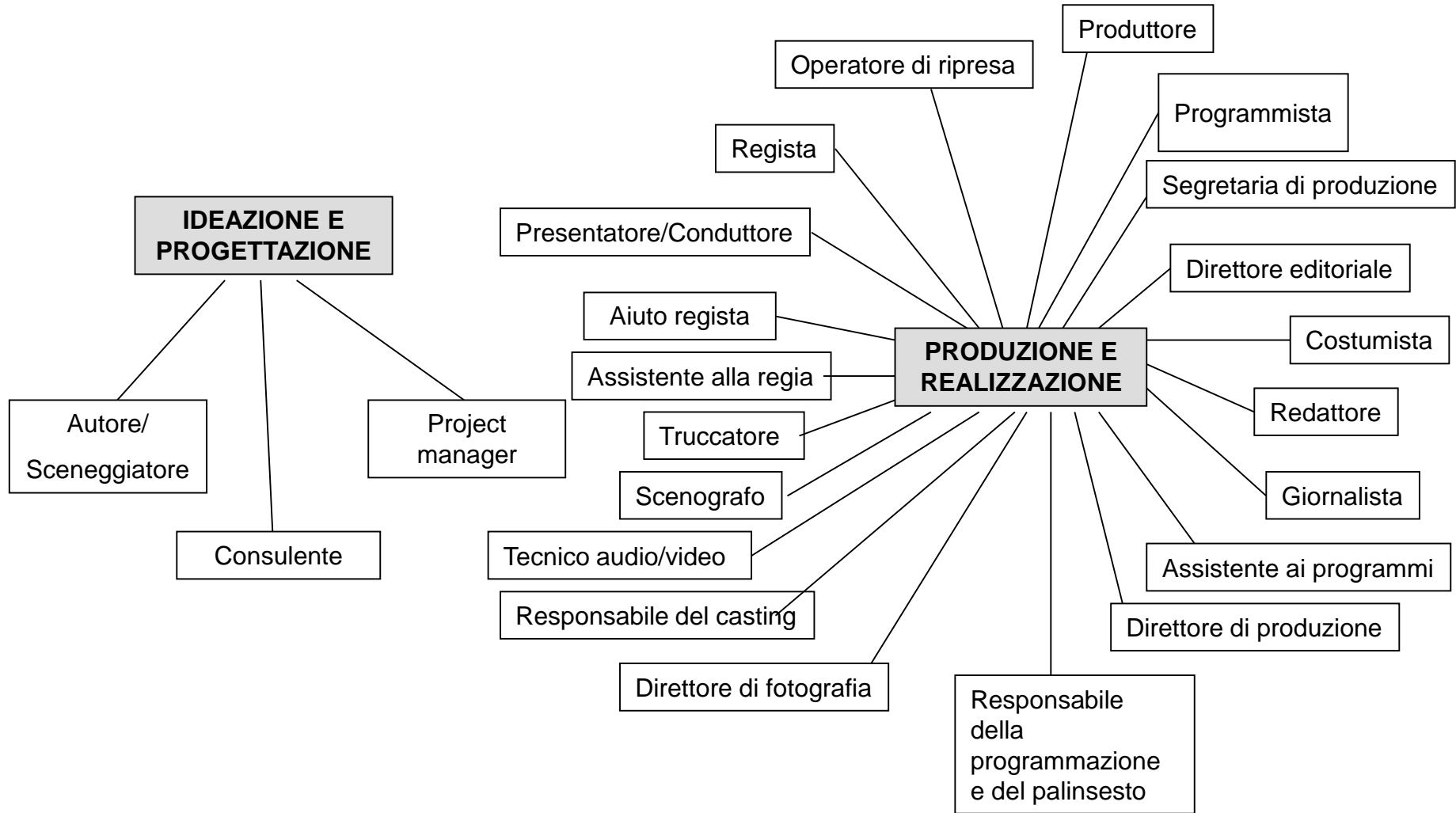
Aumenta il numero di addetti alla programmazione trans-mediale e di social media manager

LE PROFESSIONI TRADIZIONALI

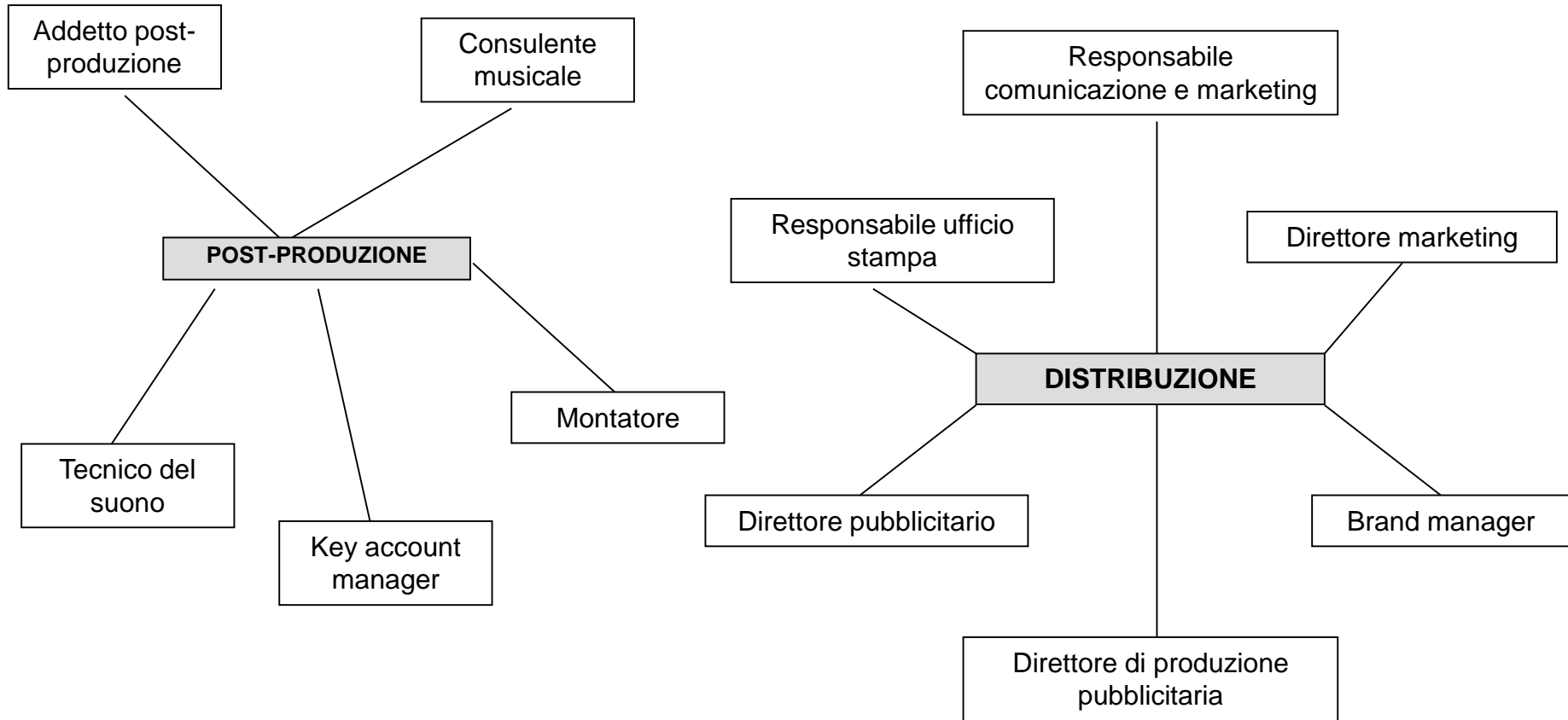
FASI DI SVILUPPO DI UN PRODOTTO AUDIOVISIVO

UNA MAPPA DELLE PROFESSIONI TRADIZIONALI

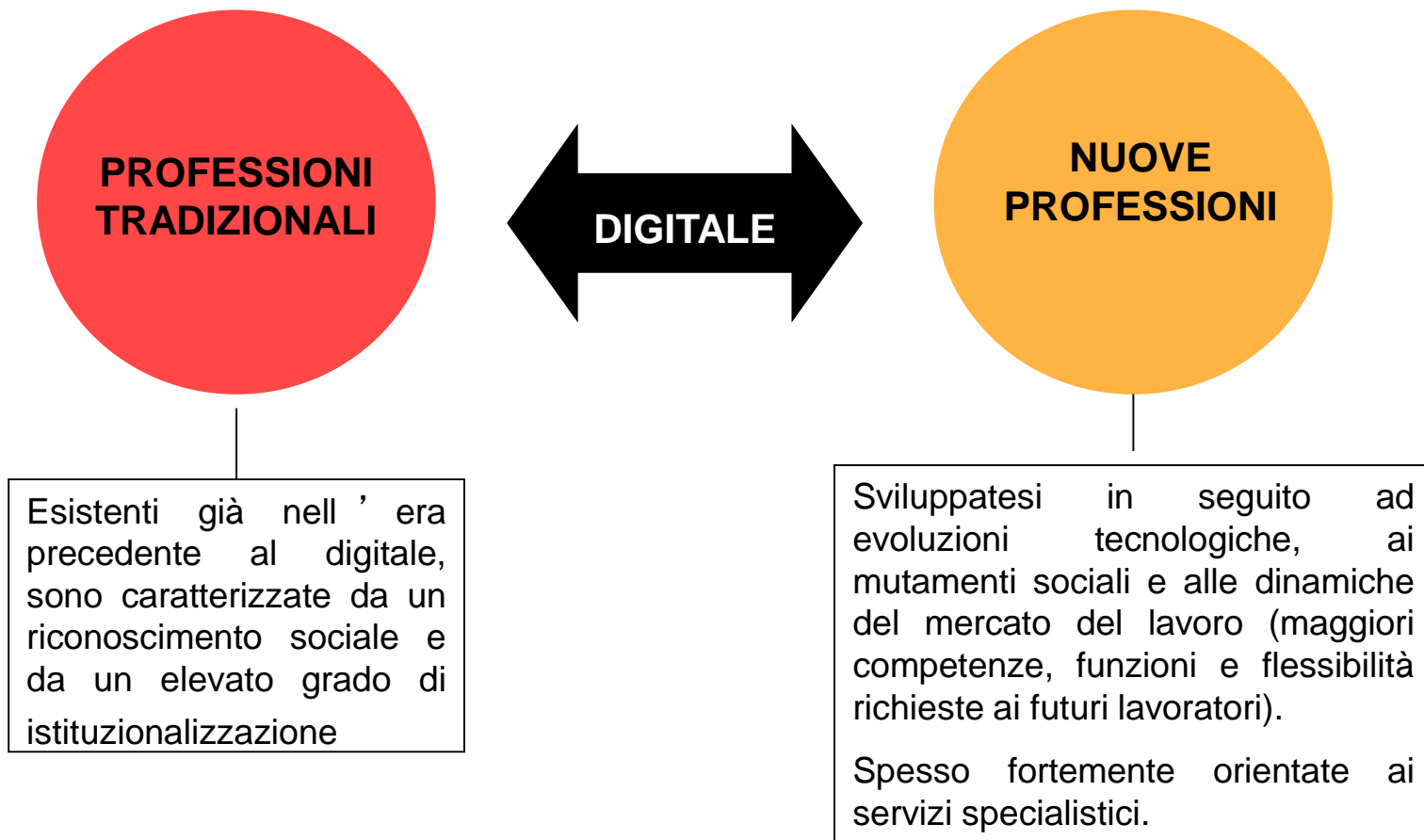

UNA MAPPA DELLE PROFESSIONI TRADIZIONALI

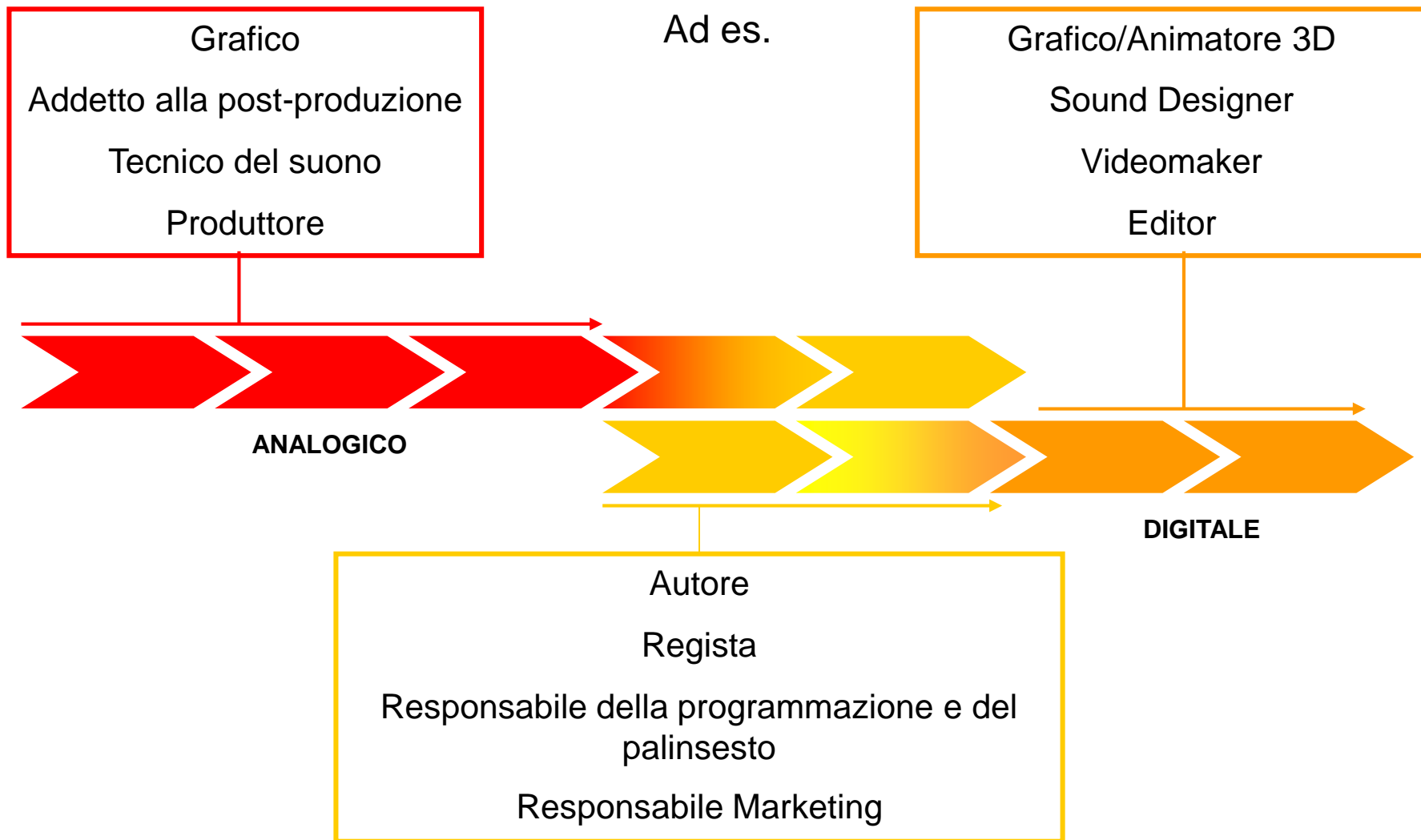

**LE PROFESSIONI DELL' AUDIOVISIVO.
PASSAGGIO AL FUTURO**

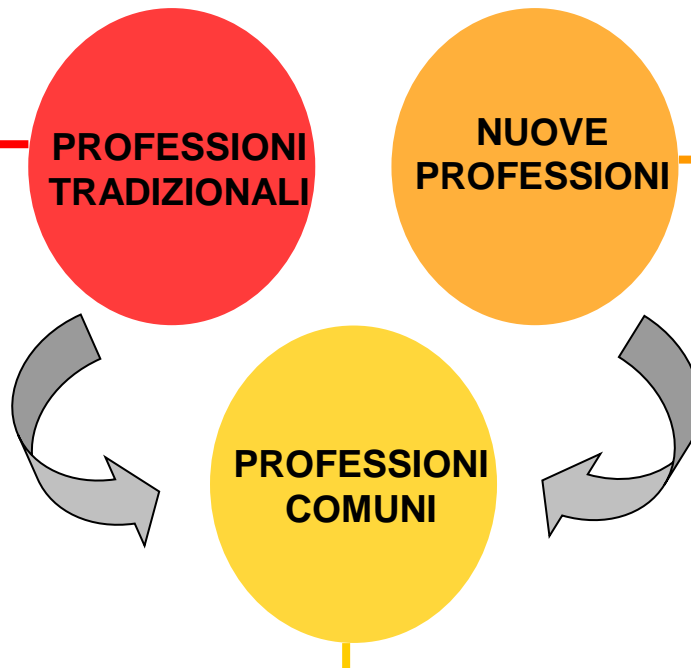
EVOLUZIONE DEL MERCATO E DELLE PROFESSIONI (1/2)

EVOLUZIONE DEL MERCATO E DELLE PROFESSIONI (2/2)

Grafico, Produttore, Addetto alla post-produzione, Tecnico del suono, ETC.

Concept Designer, Multimedia Art Director, Multimedia Designer/ Web Designer, Grafico Multimediale, Grafico/Animatore 3D, Product Manager, Multimedia Copy Writer, Giornalista on line, Programmatore dei nodi di interattività, Fotografo digitale/fotografo, Quick Time VR, Operatore video con specializzazione multimediale, Montatore di filmati per applicazioni multimediali, Videomaker, Editor, Sviluppatore Software, Musicista/Tecnico del suono digitale, Sound Designer, Video Grafico, Client Leader, Pubblicitario online, Multimedia Account, Social media manager,

Autore, Sceneggiatore, Project Manager, Aiuto Regista, Assistente ai programmi, Assistente alla regia, Costumista, Direttore Editoriale, Direttore di fotografia, Direttore di produzione, Direttore della programmazione del palinsesto, Giornalista, Operatore di ripresa, Presentatore/, Conduttore, Programmista, Redattore, Regista, Responsabile del casting, Scenografo, Segretaria di produzione, Montatore, Consulente musicale, Brand Manager, Direttore di produzione pubblicitaria, Direttore Marketing, Direttore Pubblicitario, Responsabile Comunicazione e Marketing, Responsabile Ufficio Stampa

L' AVVENTO DEL DIGITALE: COSA E' CAMBIATO?

Compresenza di figure tradizionali e di nuove professioni

Le figure tradizionali vengono imprescindibile aggiornamento nel ruolo, nelle funzioni, e nelle competenze

Commistione tra vecchio e nuovo, mescolanza di generi e forme, il nuovo che si rifà alla tradizione e il vecchio che si ri-media con il nuovo

Tradizione e modernità in un unico scenario

IL MONDO NUOVO DELLE PROFESSIONI DELL' AUDIOVISIVO

IN SINTESI...

Integrazione competenze professionali

Sinergia dei ruoli

Sintesi attività del settore audiovisivo

Competenze multidisciplinari

Ottica trasversale preparazione multiskilled

Figure professionali polifunzionali

Intelligenza

Bagaglio di conoscenza a 360°

Flessibilità

Specialismo di base

Multimansioni ad hoc

L'AUDIOVISIVO TRA CONCLUSIONI E CONTRADDIZIONI

Emerge un quadro complesso e caratterizzato da diverse contraddizioni.

Quasi tutti gli intervistati hanno lamentato di avere difficoltà a reperire le figure professionali adatte alle esigenze di un mercato che è profondamente mutato negli ultimi anni ma allo stesso tempo hanno affermato di non fare formazione al fine di sopperire a questa difficoltà.

Da una parte si lamenta che la formazione universitaria privilegia soprattutto l'aspetto teorico, dall'altra si evidenzia come le nuove leve siano semplicemente degli "smanettoni" e quindi privi di una cultura dell'audiovisivo che, di fatto, abbassa il livello di professionalità

L'AUDIOVISIVO TRA TRADIZIONE E FORMAZIONE

Il mercato dell'audiovisivo emerge come un settore in continua evoluzione, impossibile da delimitare, i confini sono fluidi e continuamente stravolti in un processo di RIMEDIAZIONE...

Assistiamo ad un costante ri-utilizzo delle competenze sedimentate nel passato analogico, passato che continua a influenzare tanto i contenuti quanto le nuove professioni

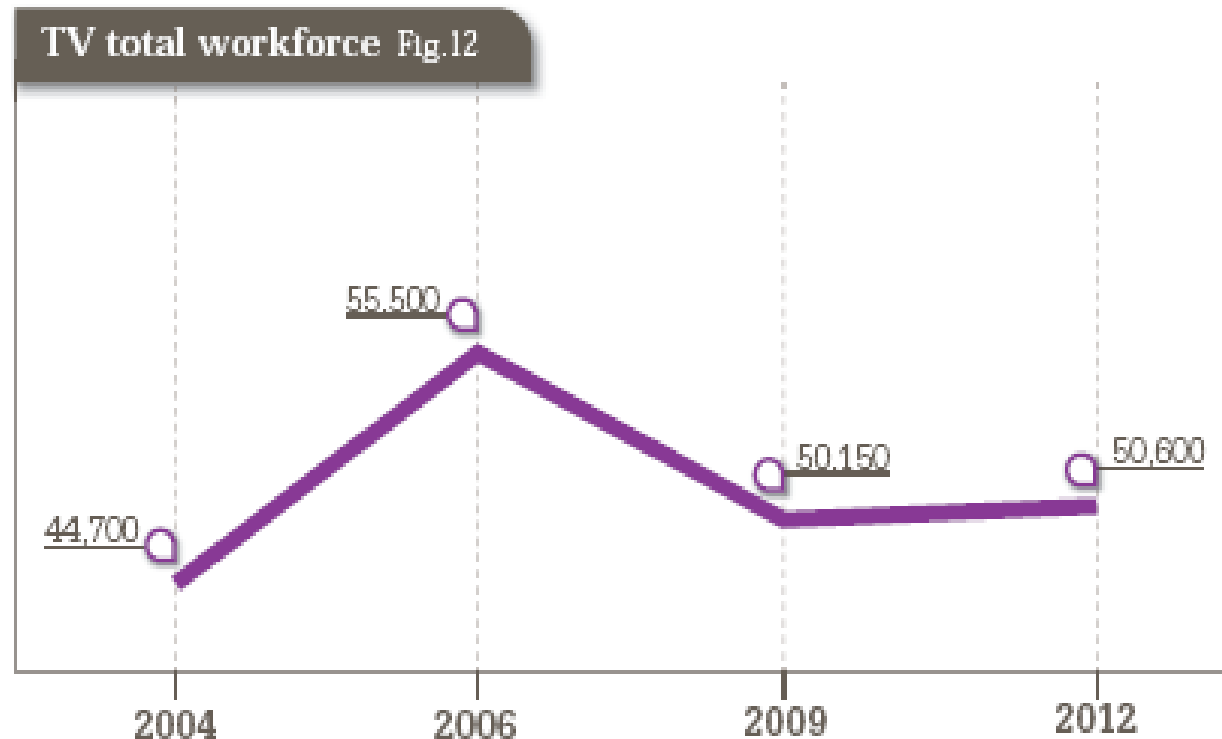
La formazione risulta essere nel complesso abbastanza adeguata. La carenza evidenziata da parte degli intervistati è dovuta, più che altro, alla mancanza di comunicazione tra l'università e il mondo del lavoro

TENDENZE: IL CASO INGLESE

IL LAVORO IN TV. TREND IN UK

Workforce size

Figure 12 shows the size of the workforce in television since 2004. The total workforce has increased by **13%** since 2004, although it suffered a major decline from 2006 to 2009 during the recession. Since then, the combined TV workforce, which includes terrestrial, independent production and cable and satellite, has shown an overall **1%** increase. This is mostly down to terrestrial broadcast.

Source: Creative Skillset. Developing World Class Talent, 2012

IL LAVORO IN TV PER SETTORI D'IMPIEGO

Occupational groups

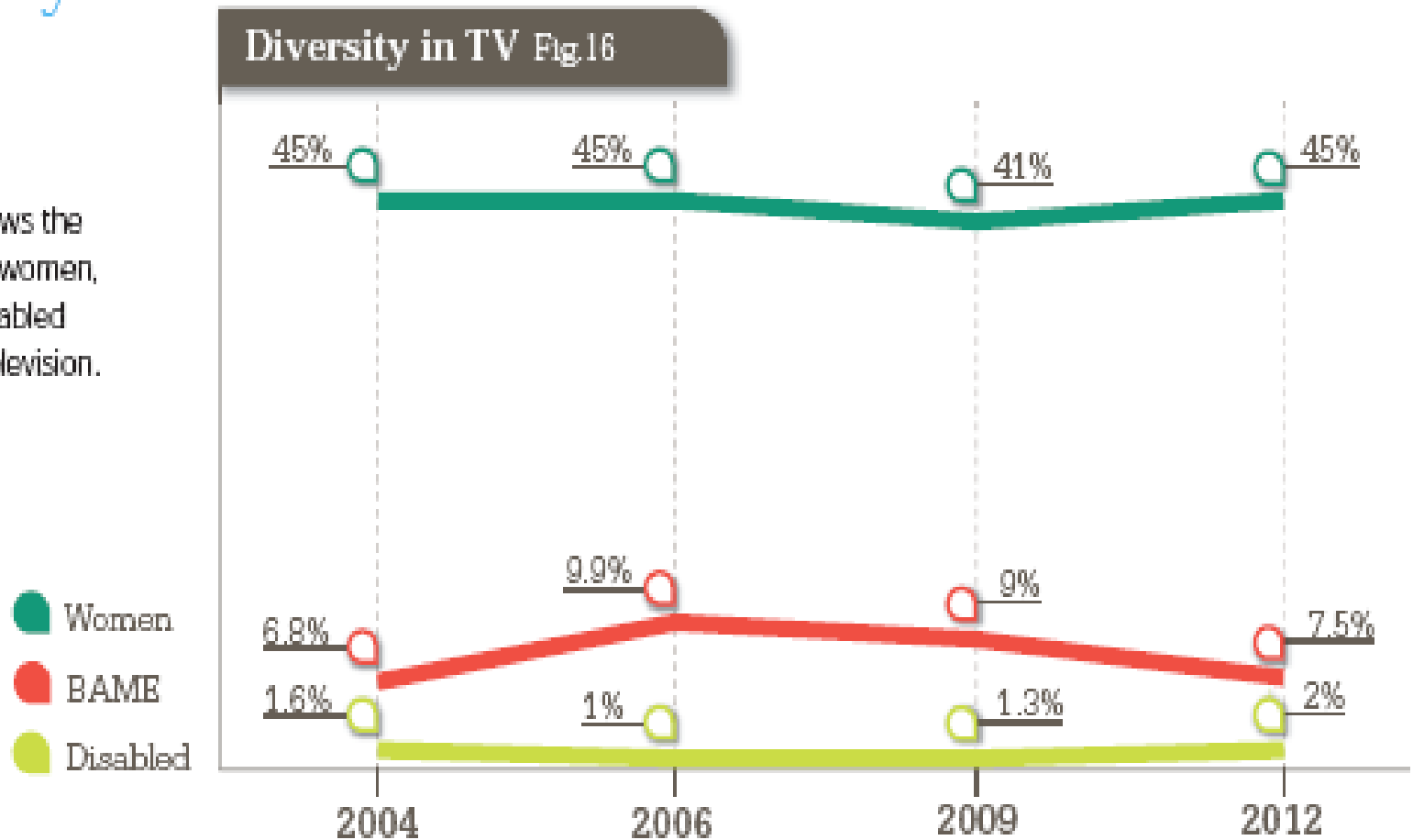
Figure 14 sets out the pattern of employment across the different occupational groups in television. The majority of the workforce works in production (26%), business management (12%), editorial, journalism and sport (12%), strategic management (7%), art and design (5%), editing (5%), camera/photography (5%), broadcast management (4%) and distribution sales and marketing (4%).

I LAVORATORI DELLA UK TELEVISION. LA DIVERSITA'

Diversity

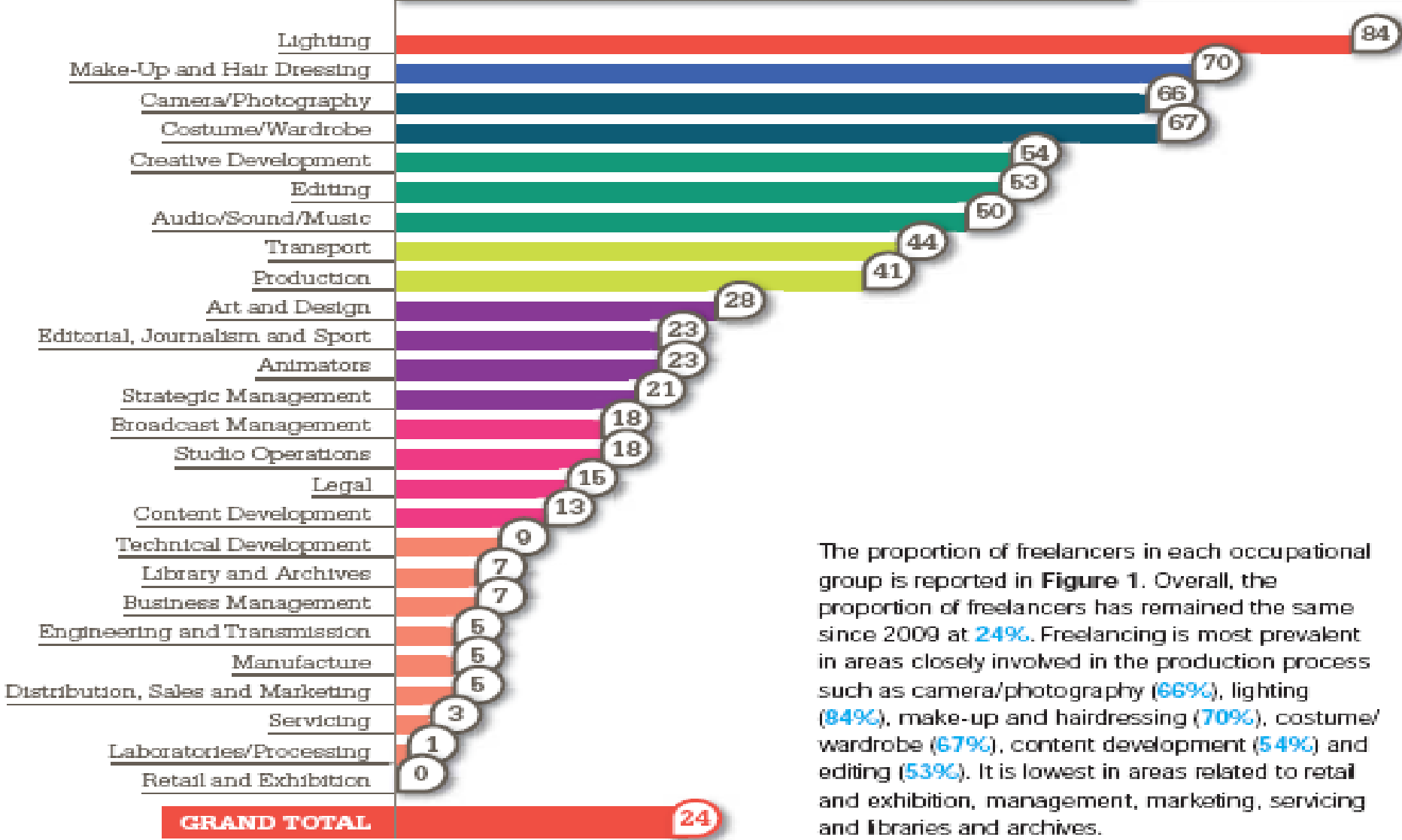
Figure 16 shows the percentage of women, BAME and disabled workforce in television.

Source: Creative Skillset. Developing World Class Talent, 2012

IL PESO DEI LAVORATORI FREELANCE NELL'AUDIOVISIVO

Proportion of workforce who are freelance in each occupational group (%) Fig.1

The proportion of freelancers in each occupational group is reported in Figure 1. Overall, the proportion of freelancers has remained the same since 2009 at 24%. Freelancing is most prevalent in areas closely involved in the production process such as camera/photography (66%), lighting (84%), make-up and hairdressing (70%), costume/wardrobe (67%), content development (54%) and editing (53%). It is lowest in areas related to retail and exhibition, management, marketing, servicing and libraries and archives.

IL PESO DEI LAVORATORI FREELANCE SUL TOTALE LAVORATORI TV

Occupational groups

Figure 14 sets out the pattern of employment across the different occupational groups in television. The majority of the workforce works in production (26%), business management (12%), editorial, journalism and sport (12%), strategic management (7%), art and design (5%), editing (5%), camera/photography (5%), broadcast management (4%) and distribution sales and marketing (4%).

Source: Creative Skillset. Developing World Class Talent, 2012

Focus

**L' ANIMAZIONE DIGITALE. VERSO UNA
“IPERSPECIALIZZAZIONE” DELLE
PROFESSIONI**

LE PROFESSIONI DELL' ANIMAZIONE

L' animazione è un settore dell' audiovisivo in controtendenza rispetto alla produzione televisiva. Questa infatti, con il passaggio al digitale, ha assistito a una:

Moltiplicazione degli step della produzione

Aumento massiccio della specializzazione

Proliferazione delle figure professionali

L' animazione è quindi un settore dell' audiovisivo in continua espansione, dal respiro internazionale e dalla domanda di professionisti potenzialmente elevata.

Domanda che viene prevalentemente soddisfatta dal settore della formazione privata, attraverso accademie o corsi focalizzati sull' insegnamento dei software, che generalmente prestano poca attenzione a fornire le conoscenze necessarie alla comprensione dei linguaggi dell' audiovisivo .

LE PROFESSIONI DELL' ANIMAZIONE

PRE PRODUZIONE	PRODUZIONE	POST PRODUZIONE	FIGURE TRASVERSALI
Art Director Writers Storyboard Artists Layout Artist (locations, inquadratura)	Animatori In-betweener (sequenze di raccordo) Background Artist (sfondi) Ink and paint (inchiostro e tempera)	Sound Artist Musicisti/Compositori/ Parolieri Effetti visivi	Produttori Registi Assistenti di regia Assistenti delle sotto-unità

LE PROFESSIONI DELL' ANIMAZIONE

PRE PRODUZIONE	POST PRODUZIONE	FIGURE TRASVERSALI
<p>Art Director Writer Storyboard artist Layout lead Story reel artist Sculptor Modeler Characters lead Graphic designer Visual developer Production designer</p>	<p>Music department:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪supervising assistant; ▪sound editor; ▪foley recordist; ▪assistant sound designer; ▪assistant sound effects editor; ▪original dialogue mixer; ▪foley editor sound recordist; ▪sound re-recording mixer; ▪supervising sound editor; ▪adr editor; ▪sound designer; <p>Film Editing Rendering software engineer</p>	<p>Produttori Registi Assistenti di regia Production engineer</p> <p>Software engineer: research and development</p> <p>Digital artist Vision engineer</p>

LE PROFESSIONI DELL' ANIMAZIONE

PRODUZIONE		
<p>Visual Effects: shading artist; ▪shading technical director; ▪character shading lead; ▪Master lighting artist; ▪character artist; ▪technical director; ▪animation software development; ▪technical developer; ▪render wrangler;</p>	<p>Visual Effects:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ technical intern;▪ rendering technical director;▪ technology development;▪ crowd supervisor;▪ supervising technical director;▪ lighting technology technical director	<p>Animation Department:</p> <ul style="list-style-type: none">▪Animator;▪additional animator;▪animation director;▪crowd animation lead;▪ animation simulations artist;

LE PROFESSIONI DELL' ANIMAZIONE

Writers

Scrivono o adattano la trama alle esigenze di un film d'animazione.

Storyboard Artists

Disegnano bozzetti su piccoli fogli di carta che dispongono su dei tabelloni in modo tale da realizzare un grandissimo fumetto con tutte le azioni di tutte le sequenze dei film. Quest'operazione consente di iniziare ad avere un'idea approssimativa di come il film apparirà sullo schermo.

Addetti al layout

Creano tramite schizzi e disegni degli ambienti dove l'azione si svolgerà. Compreso nel loro lavoro è l'elaborazione di mappe architettoniche delle singole "locations" e delle "angolazioni" della telecamera.

**Sound
Departement**

Realizza i rumori, i suoni, i brusii di fondo che accompagnano l'azione.

**Music
Departement**

Le professioni musicali legate al genere dell'animazione sono suddivise in tre compiti: il compositore della colonna sonora di fondo (score), il compositore delle canzoni (music) e il lyricist che scrive i testi delle canzoni.

LE PROFESSIONI DELL' ANIMAZIONE (2/3)

Animators

Gli animatori che danno vita ai personaggi, studiando le voci che gli attori hanno recitato, servendosi degli storyboard e osservandone la mimica facciale e i movimenti.

In-between animators

Prendendo due disegni dell'animatore con due pose diverse e disegnano le pose intermedie per rendere più fluida l'animazione

Background artists

Dipingono gli sfondi che non dovranno essere troppo elaborati per non far scomparire i personaggi. Lo stile di un artista degli sfondi influenza totalmente il prodotto finale e gli conferisce un proprio stile.

Effects Departement

Aggiungono tutti gli elementi estranei dai personaggi e dagli sfondi, quali il fuoco, l'acqua, l'atmosfera, la pioggia, la neve, le increspature sull'acqua.

Ink and Paint Departement

Tramite i fogli di acetato ricalcano i disegni degli animatori e li campiscono dandogli il colore. Per anni questo mestiere è stato affidato unicamente alle donne.