4. Ποιοι εμπλέκονται με το τομέα τη σκηνογραφίας (ρόλοι)

* Κατά τη διάρκεια των λήψεων, ο **art director** εξακολουθεί να ελέγχει διάφορα χαρακτηριστικά του σκηνικού, όπως τους χρωματικούς συνδυασμούς, τις γραμμές και γενικότερα την εικόνα του. Συχνά, σε μεγάλες εταιρίες παραγωγής (όπως η ILM – Industrial Light & Magic), επιλέγονται για τη θέση του Art Director πρώτης τάξεως μοντελίστες (model builders) ή γλύπτες που συχνά θα αναλάβουν οι ίδιοι τους τη κατασκευή των μοντέλων (εκτός από το να επιβλέπουν τη καλλιτεχνική ομάδα). Στη περίπτωση της ILM οι Art Directors ειδικεύονται στο τομέα των ειδικών εφέ και σπάνια ασχολούνται με άλλους τομείς του σκηνικού όπως τα σκηνικά αντικείμενα ή τα κουστούμια. [11]
* Συχνά, το μπροστά μέρος του σκηνικού σχεδιάζεται από τον art director, έτσι ώστε να ταιριάζει με το ήδη φωτογραφημένο φόντο του σκηνικού. Η τεχνική που χρησιμοποιείται σε αυτή τη περίπτωση ονομάζεται «προοπτική προβολή» (“perspective projection”) και περιλαμβάνει τη γραμμική προβολή σε χαρτί των σημείων φυγής, των κάθετων και οριζόντιων γραμμών του σκηνικού και των ιδιαίτερων σημείων στα οποία κόβεται η προβαλλόμενη εικόνα του φόντου. Με τη βοήθεια μιας ποικιλίας από triangulating techniques, ο art director μπορεί να κατασκευάσει floor and elevation – plan σχέδια του πίσω μέρους του σκηνικού. Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί και πληροφορίες από τον φωτογράφο του πλατό, σχετικά με τις αποστάσεις της κάμερας από τα διάφορα αντικείμενα του φόντου, τη δυνατότητα ανύψωσης της κάμερας, τις δυνατές γωνίες για tilt και cant, το εστιακό μήκος του χρησιμοποιούμενου φακού και τις διαστάσεις των αντικειμένων του φόντου. [12] * υπάρχει και στο ch2
* Οι υπηρεσίες του **art director** είναι διαθέσιμες σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και της κατασκευής. Συχνά, σε μεγάλες εταιρίες, το τμήμα των ειδικών εφέ έχει το δικό του art director, που είναι εξειδικευμένος σε αυτού του είδους τις δουλειές. Σε μικρότερες παραγωγές, αυτά τα καθήκοντα αναλαμβάνει ο εκάστοτε supervising art director. [12]
* Ο **art director**, σε συνεργασία με το **σκηνοθέτη**, το παραγωγό και το προσωπικό του τμήματος φωτογραφίας, παρέχει ένα αριθμό εναλλακτικών απεικονίσεων για τη τελική σκηνή. Αυτές, συνήθως, προέρχονται από προσχέδια που έχουν εγκριθεί από διαφορετικά μέλη της παραγωγής, για τη καταλληλότητα τους στη δραματουργία του έργου και για τη δυνατότητα τους να υλοποιηθούν από τεχνικής άποψης και από θέματα κόστους. [12]
* Ένα καλά σχεδιασμένο κινηματογραφικό κάδρο, είναι ικανό να δημιουργήσει στο θεατή τη ψευδαίσθηση ότι δεν υπάρχει η επιφάνεια της οθόνης και πλαίσιο γύρω από την εικόνα. Όσο πιο κινηματογραφικά αντιμετωπιστεί η σύνθεση της εικόνας τόσο περισσότερες θα είναι οι πιθανότητες να μπει ο θεατής μέσα στη ταινία και να ξεχάσει προς στιγμήν ότι βρίσκεται σε κινηματογραφική αίθουσα και παρακολουθεί μια δυσδιάστατη κινούμενη εικόνα. Η κάμερα αποτελεί υποκειμενικό εργαλείο. Βάσει θεωρίας, η διαδικασία της κινηματογράφησης υποδεικνύει ότι τα αντικείμενα κλπ του σκηνικού θα τοποθετηθούν ανάλογα και στη συνέχεια θα κινηματογραφηθεί η δράση. Στη πραγματικότητα όμως η κάμερα ρυθμίζεται διαρκώς σε σχέση με τα αντικείμενα. Υπεύθυνος για να ορίσει τη παραπάνω σχέση είναι **ο film designer**. Το ρόλο του film designer μπορεί να έχει ο art director, ο cinematographer ή ο ίδιος ο σκηνοθέτης. [11]
* Η πρόσβαση σε ένα εντελώς καινούριο επίπεδο ψηφιακών εργαλείων έχει αναβαθμίσει ιδιαίτερα τη σημασία του ρόλου του **Production Designer**, ο οποίος πρέπει να διανείμει τα διάφορα στοιχεία της σκηνής/ ταινίας (footage – elements) στο ανάλογο δημιουργικό τμήμα (ή στους ανάλογους δημιουργούς). Ο Production Designer, διαβάζει την ιστορία ή το σενάριο της ταινίας και επισημάνει την ατμόσφαιρα και το ύφος που προκύπτει από το κείμενο, στη δημιουργική ομάδα μέχρι αυτή να το αναπαραστήσει στις δύο ή τις τρεις διαστάσεις. [7]
* Η πρόβλεψη της μορφής αλλά και των αναγκών μιας ταινίας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο μεταξύ του **παραγωγού** (producer) και του **σκηνοθέτη**(director). Αποτελεί το μόνο τρόπο για να δοθούν λύσεις στα πλαίσια του προϋπολογισμού της ταινίας και να μειωθούν έτσι πιθανά ρίσκα. Σε περιπτώσεις (όπως στη ταινία “Immortel”), που πρέπει να κινηματογραφηθεί μια ταινία γεμάτη από ειδικά εφέ και 3D, είναι σημαντικό να βρίσκονται τα πάντα υπό έλεγχο. [7]
* Ο **σκηνοθέτης:** συχνά ο σκηνοθέτης συμμετέχει στη προπαραγωγή, κατά κύριο λόγο επιβλέπει τα στάδια των γυρισμάτων και της συναρμολόγησης. Κατά παράδοση ο σκηνοθέτης μεταφέρει το σενάριο σε φιλμ συντονίζοντας τις διάφορες πλευρές του κινηματογραφικού μέσου. Στις περισσότερες κινηματογραφικές βιομηχανίες, ο σκηνοθέτης θεωρείται ως το μόνο άτομο που είναι πάνω από όλα υπεύθυνο για τις εικόνες και τον ήχο της ολοκληρωμένης ταινίας. [13]
* Ο ρόλος του σκηνοθέτη είναι πιο κοντά από άλλους σε μια ενορχήστρωση όλων εκείνων των σταδίων παραγωγής που επιδρούν αμεσότερα στην οπτική και ηχητική εμφάνιση μιας ταινίας. Γι αυτό θεωρείται ο «δημιουργός» της ταινίας και ο υπεύθυνος γι αυτή. Υπάρχουν και εξαιρέσεις, συνήθως όμως η μορφή και το ύφος της ταινίας αποκρυσταλλώνονται μέσω του ελέγχου που ασκεί ο σκηνοθέτης στα στάδια των γυρισμάτων και της συναρμολόγησης.
* Ομάδα σκηνικών ή σκηνογραφίας: στο στάδιο της προετοιμασίας ο σκηνοθέτης έχει ήδη αρχίσει να δουλεύει με την ομάδα σκηνικών ή σκηνογραφίας. Αυτή έχει επικεφαλής το σκηνογράφο. Ο **σκηνογράφος** είναι υπεύθυνος για τη σύλληψη του σκηνικού περιβάλλοντος της ταινίας. Αυτή η μονάδα εκπονεί σχέδια και πλάνα που ορίζουν την αρχιτεκτονική και τη χρωματική διάταξη των σκηνικών. Υπό την επίβλεψη του σκηνογράφου, ένας **καλλιτεχνικός διευθυντής** επιβλέπει τη κατασκευή και το βάψιμο των σκηνικών. Ο **διακοσμητής πλατό**, που είναι συχνά κάποιος με πείρα στην εσωτερική διακόσμηση, τροποποιεί τα σκηνικά για ορισμένους κινηματογραφικούς σκοπούς, επιβλέποντας μια ομάδα που βρίσκει φροντιστηριακό υλικό για το ντεκόρ, καθώς και έναν υπεύθυνο πλατό, ο οποίος τακτοποιεί τα πράγματα στο πλατό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Ο **ενδυματολόγος**, είναι υπεύθυνος για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των κουστουμιών της ταινίας. Ένας υπεύθυνος **ρεπεράζ** (ανιχνευτής τοποθεσιών) μπορεί να βρίσκει χώρους που ο καλλιτεχνικός διευθυντής θα τους ενσωματώσει στη ταινία. Σε συνεργασία με το σκηνογράφο, ένας **γραφίστας** αναλαμβάνει συνήθως να σχεδιάσει ένα **storyboard**, δηλαδή μια σειρά σκίτσα με τα πλάνα της κάθε σκηνής υπό τη μορφή commix, που περιλαμβάνουν σημειώσεις για τα κοστούμια, το φωτισμό, τις κινήσεις της κάμερας κα. Οι περισσότεροι κινηματογραφιστές δε καταγράφουν κάθε σκηνή σε storyboard, αλλά οι σεκάνς και τα πλάνα που χρησιμοποιούν ειδικά εφέ και πολύπλοκες κινήσεις της μηχανής σχεδιάζονται ως επί το πλείστον λεπτομερώς υπό μορφή storyboard. Σε αυτές τις περιπτώσεις το storyboard παρέχει στα επιτελεία φωτογραφίας και ειδικών εφέ μια προκαταρκτική εικόνα του πως θα πρέπει να είναι τα πλάνα στη τελική τους μορφή. [13]
* **Ομάδα φωτογραφίας** – με επικεφαλή το **διευθυντή φωτογραφίας** (DP, director of photography). Ο DP είναι ειδικός στις φωτογραφικές διαδικασίες, στο φωτισμό και στο χειρισμό της κάμερας. Συσκέπτεται με το σκηνοθέτει πάνω στο πως θα φωτιστεί και θα κινηματογραφηθεί η κάθε σκηνή. [13]
* **Τμήμα ειδικών εφέ**, αναλαμβάνει να προετοιμάσει και να εκτελέσει επεξεργασμένα πλάνα (process shots), μινιατούρες, μεικτά πλάνα (matte shots), εικόνες σχεδιασμένες σε υπολογιστή και άλλα τεχνικά πλάνα. Ο σκηνοθέτης και ο σκηνογράφος έχουν αποφασίσει τι εφέ θα χρειαστούν, και το τμήμα ειδικών εφέ έχει συνεχή συνεργασία με το σκηνοθέτη και το διευθυντή σκηνογραφίας. [13]
* **Ζωγράφος σκηνικών,** μέλος της ομάδας σκηνογραφίας, έχει την ευθύνη για το βάψιμο των επιφανειών σκηνικού. [13]
* **Κατασκευαστής προπλασμάτων:** μέλος της ομάδας σκηνογραφίας, ετοιμάζει αρχιτεκτονικά προπλάσματα για τη κατασκευή σκηνικών. Μέλος του τμήματος ειδικών εφέ, κατασκευάζει προπλάσματα (ομοιώματα, μοντέλα) χώρων, οχημάτων ή ανθρώπων υπό κλίμακα, για να κινηματογραφηθούν ως υποκατάστατα των πραγματικών. [13]
* **Οπτικά εφέ:** εργαζόμενοι στα εργαστήρια, υπεύθυνοι για εφέ όπως το «φοντί» και το «φοντί ανσενέ», τα μεικτά πλάνα και άλλες ειδικές φωτογραφικές επεξεργασίες. [13]
* **Ρυθμιστής χρόνου, ρυθμιστής χρώματος:** εργαζόμενος σε εργαστήριο, ελέγχει το αρνητικό και ρυθμίζει το φως της τυπωτικής μηχανής για να πετύχει χρωματική συνέπεια σε όλο το ολοκληρωμένο προϊόν. [13]
* **Τεχνίτης ματ (φονταδόρος):** μέλος του τμήματος ειδικών εφέ, ζωγραφίζει το φόντο του σκηνικού, το οποίο στη συνέχεια ενσωματώνεται φωτογραφικά σε ένα πλάνο έτσι ώστε να υποδηλώσει ένα συγκεκριμένο σκηνικό περιβάλλον. [13]
* **Οι σκηνοθέτες** και οι **διευθυντές φωτογραφίας** χειρίζονται ταο φωτισμό μιας σκηνής. [13]
* Ο ρόλος του **σκηνογράφου** εκτός από το στοιχείο της καλλιτεχνικής δημιουργίας περιλαμβάνει και στοιχεία διεύθυνσης (management). Στο κινηματογράφο αναπαριστάται η πραγματικότητα. Συχνά το κοινό αναγνωρίζει κάποιο ηθοποιό ή χαρακτήρα με τον οποίο ταυτίζεται και έτσι εκλαμβάνει τις πράξεις του μέσα στο έργο ως πραγματικές και όχι ως προϊόν της φαντασίας του σεναριογράφου. Κατ’ επέκταση, θεωρεί ότι και το σκηνικό ή γενικά το περιβάλλον στο οποίο εκτυλίσσεται η δράση προϋπήρχε και δε το αντιμετωπίζει σαν ένα δημιούργημα του σκηνογράφου. [6] 🡪 υπάρχει ένα μέρος του και στο ch2, 2.Β.α.