

Indice

Prefazione di Robert Carsen	p. 9
Introduzione	
La creazione di un metodo	11
<i>Dall'accademia alle prime esperienze sul campo</i>	11
<i>Un manuale inedito per la preparazione dei collaboratori del regista</i>	13
Capitolo primo	
I mestieri a supporto del regista	15
<i>Nascita di un mestiere</i>	15
<i>Ruoli e mansioni dei diversi collaboratori in forza al reparto regia</i>	19
<i>Il regista collaboratore</i>	20
<i>L'aiuto regista o regista assistente</i>	21
<i>L'assistente alla regia</i>	23
<i>Il direttore di scena</i>	24
<i>L'assistente di palco</i>	26
<i>L'assistente volontario e lo stagista</i>	26
<i>Teatro di prosa, opera lirica, musical, eventi performativi live: le declinazioni dell'assistente alla regia nei diversi generi teatrali</i>	27
Capitolo secondo	
La struttura organizzativa di un teatro	29
<i>Lo studio dell'organigramma di un teatro di prosa o di una fondazione lirico-sinfonica</i>	29
<i>Esempio di organigramma e definizione delle figure professionali in organico</i>	31
Capitolo terzo	
La burocrazia del lavoratore dello spettacolo	43
<i>Arte e fisco: come navigare in acque sconosciute</i>	43
<i>Lavoro subordinato o lavoro autonomo? Il CCNL del settore spettacolo e l'inquadramento della professione</i>	44

<i>Il lavoro subordinato</i>	44
<i>Il lavoro parasubordinato</i>	45
<i>Il lavoro autonomo</i>	45
<i>Le trattative con il teatro</i>	46
<i>La struttura del contratto</i>	48
<i>I regimi fiscali e i doveri tributari del lavoratore dello spettacolo</i>	49
<i>Fatturazione, partita IVA, Vies e doppie imposizioni</i>	51
<i>INPS: la posizione previdenziale e l'indennità di disoccupazione</i>	52
<i>I sindacati di categoria</i>	54
Capitolo quarto	
<i>Verso il progetto di regia:</i>	
<i>lo studio e la preparazione allo spettacolo</i>	56
<i>Il primo approccio con il testo</i>	56
<i>Ricerca e preparazione drammaturgica: lo studio e l'organizzazione delle fonti</i>	57
<i>L'analisi del testo</i>	59
<i>L'analisi dello spartito e della partitura</i>	62
<i>La preparazione del copione o dello spartito di regia</i>	64
<i>La cartella di lavoro condivisa</i>	67
<i>La preparazione dei documenti di regia: le liste tecniche, il breakdown, la run list o le conduites generali</i>	72
Capitolo quinto	
<i>La pre-produzione artistica, tecnica e organizzativa dello spettacolo</i>	76
<i>Il meeting di regia: ideazione del progetto artistico, preparazione del materiale e del pitch dello spettacolo</i>	76
<i>I primi incontri con il teatro e la riunione di produzione per la preparazione del piano prove generale</i>	78
<i>Casting: artisti principali, attori, mimi, danzatori e altre figurazioni</i>	86
<i>Approntamento dello spazio prove: elementi di scena, attrezzatura e costume</i>	89
Capitolo sesto	
<i>La fase di prove e produzione dello spettacolo</i>	92
<i>Il primo giorno di produzione: la riunione di compagnia e le prime prove</i>	92
<i>L'Ordine del Giorno e il piano prove settimanale</i>	94
<i>Le prove di regia in sala</i>	97
<i>Le prove di regia con le masse sceniche nel teatro musicale</i>	99
<i>Tenere traccia della regia: la compilazione del copione o dello spartito</i>	102
<i>Il passaggio in teatro e l'interazione con gli altri reparti</i>	108
<i>Le prove di regia in palcoscenico</i>	111

<i>La macchina teatrale a supporto della regia: le prove tecniche, di attrezzatura, costume e trucco, luci, audio e video</i>	113
<i>Le prove tecniche</i>	114
<i>Le prove di costume, calzature, trucco e parruccho</i>	116
<i>Le prove di attrezzatura</i>	117
<i>Le prove luci</i>	117
<i>Le prove video</i>	122
<i>Le prove audio</i>	123
<i>Le altre prove</i>	123
<i>I sopratitoli e i videolibretti (nel teatro musicale e non solo)</i>	124
<i>La fase finale delle prove</i>	125
<i>La filata o la prova antepiano</i>	126
<i>Le note di regia</i>	127
<i>Le prove d'insieme</i>	129
Capitolo settimo	
<i>Il debutto e la tournée</i>	131
<i>Le ultime prove e la preparazione alla première</i>	131
<i>La prova antegenerale</i>	131
<i>Le prove dei ringraziamenti</i>	132
<i>La prova generale</i>	133
<i>Il debutto</i>	134
<i>Le sostituzioni d'emergenza nel cast</i>	134
<i>La gestione delle emergenze tecniche</i>	137
<i>L'organizzazione della tournée con il company manager</i>	137
<i>Evoluzione naturale dello spettacolo e conservazione della regia originale</i>	139
Capitolo ottavo	
<i>L'archiviazione dello spettacolo</i>	140
<i>La preparazione della cartella regia per l'archiviazione o per la ripresa in altri teatri acquirenti</i>	140
<i>La bibbia dello spettacolo</i>	141
Conclusione	
<i>Verso nuovi progetti</i>	143
Bibliografia	147