

Activités et compétences

LE MÉTIER DE RÉALISATEUR

Arielle Pannetier avec la participation d'Isabelle Marinone
2010

Étude réalisée par

Arielle Pannetier

Après des études littéraires, une maîtrise de Sciences de l'éducation et un DESS de formation de formateurs à l'Université Paris III, elle a suivi un cursus d'ingénierie de formation au Conservatoire national des arts et métiers. Après avoir été responsable du premier cycle et du concours scripte, elle est actuellement responsable de la formation continue à La fémis, École Nationale Supérieure des Métiers de l'Image et du Son.

Assistée par Mohamed Tahiani et Mathilde Ménival, chargés d'études

Avec la participation de

Isabelle Marinone

Historienne du cinéma, formée aux Beaux-Arts de Paris, et à l'université Paris I en Histoire de l'art, elle enseigne au sein du département cinéma de la Sorbonne Nouvelle et mène des recherches sur les avant-gardes politiques et cinématographiques.

Et la collaboration de

Roselyne Orofiamma, enseignant-chercheur à la chaire d'analyse sociologique de l'emploi, du travail et des organisations du Conservatoire national des arts et métiers.

Claude Bailblé, enseignant-chercheur au département cinéma de l'Université Paris

VIII et dans des écoles internationales de cinéma. Il mène une recherche sur les interactions entre pratiques instrumentales et esthétiques, ainsi que sur les sciences perceptives et cognitives appliquées à la mise en scène. Un remerciement tout particulier pour les cours donnés

(Documentaire/fiction ; une réalité augmentée, Le dispositif cinéma, interview, reportage, documentaire, Sur le documentaire, la transmission des savoir-faire cinématographiques)

Remerciements

Je remercie vivement les réalisateurs : Sylvie Ayme, Thierry Boscheron, Tristan Carné, Brice Cauvin, Catherine Corsini, Olivier De Grave, Jacques Deschamps, Jean-Pierre Devillers, Bernard Dumas, Isabelle Dupuis, Laurence Ferreira Barbosa, Nicolas Ferraro, Rémi Fournis, Fabrice Genestal, Don Kent, Jean-Xavier de Lestrade, Pierre-Oscar Levy, François Luciani, Isabelle Marina, Agnès Merlet, Yves de Peretti, Chloé Perlemuter, Gérard Pires, Françoise Poulin-Jacob, Jean-Paul Rappeneau, Marie-Hélène Rebois, Chantal Richard, Sophie Roland Verdeil, Elio Suhamy, Anne Villacèque, Jacques Wehrin, Cyril Zurban, pour leur participation aux entretiens individuels et collectifs et/ou pour leurs relectures dans la phase de validation de l'étude.

Ainsi que Daniel Edinger et Jean Lassave pour leur participation au pilotage de cette étude au titre du Syndicat français des réalisateurs - CGT.

Je sais gré à Dominique Trocnet, Déléguée générale de la CPNEF AV, Nadine Lamari, scénariste, Laure Monrréal, assistante réalisatrice et Eric Brun, cadreur, pour leurs relectures ; ainsi qu'à Fabienne Saillant, directrice du Pôle emploi Spectacle de Paris qui a accueilli les réunions des groupes de travail des réalisateurs.

SOMMAIRE

Préambule	7
Les utilisations de l'étude	
Présentation du métier	
Le réalisateur : rappel historique	11
Modes d'accès au métier	15
Contexte actuel et évolutions	15
Le cœur du métier	23
Les différents profils	27
Réalisation de Fiction	26
Réalisation de documentaire	39
réalisation de reportage	49
La réalisation d'émission de télévision	57
La réalisation de film institutionnel	65
La réalisation de publicité	75
Notices biographiques des réalisateurs interviewés	79
Bibliographie non exhaustive	83
Annexes	87
Réalisation de fiction	
Détail activités et compétences	
Réalisation de documentaire :	
Détail activités et compétences	
Réalisation de reportage :	
Détail activités et compétences	
Réalisation d'émission de télévision :	
Détail activités et compétences	
Réalisation de film institutionnel :	
Détail activités et compétences	
Réalisation de publicité :	
Détail activités et compétences	

Présentation de l'étude

Cette description du métier de réalisateur répond à une demande de la CPNEF-AV (Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi et la Formation dans l'AudioVisuel). Elle s'inscrit dans une étude plus vaste sur les métiers de la réalisation audiovisuelle en France : scripte, assistant réalisateur, et réalisateur, qui décrit les activités et les compétences respectives de ces trois métiers, pour permettre aux professionnels de ce secteur de mieux orienter les politiques de formation et d'emploi.

Troisième et dernier volet de l'étude, ce travail sur le métier de réalisateur s'appuie sur des entretiens, individuels et collectifs auprès d'une trentaine de réalisateurs. Les professionnels interrogés¹ pour l'étude ont été choisis de manière à refléter la vision la plus large du métier.

Différents critères tels que le secteur d'activité, la formation, l'âge, le sexe, assurent une diversité de situations et d'expériences. Les entretiens, semi-directifs, ont porté sur la description du travail réel que l'on distingue du seul travail prescrit. Pour couvrir l'ensemble des étapes de la fabrication du film, furent recueillis les récits de leurs expériences. L'analyse de ces entretiens a permis de recenser leurs activités, puis d'inférer les compétences mises en œuvre dans ces activités. À cela s'ajoutent des recherches documentaires (mémoires de cinéastes, entretiens publiés dans des revues et ouvrages,² etc.), et une expérience significative de collaboration avec certains des réalisateurs permettant d'enrichir et de compléter les témoignages directs. Les résultats de ce travail ont été validés à la fois par des professionnels ayant participé à l'étude et par certains de leurs collaborateurs directs.

Utilisations de l'étude

Cette étude du métier de réalisateur se présente d'abord comme un outil destiné aux professionnels concernés par les politiques d'orientation et de formation pouvant s'articuler à différents usages. Il peut notamment être employé pour :

Valider des titres professionnels : la mise en perspective des activités et des situations de travail décrites dans cette étude, avec celles présentées dans des demandes de certification de diplôme professionnel permet de vérifier si les compétences visées par la formation sont suffisantes.

Analyser l'offre de formation existante en repérant les correspondances entre les objectifs des formations et les activités et fonctions du réalisateur afin d'identifier les manques et les écarts éventuels.

Orienter de nouvelles offres, pour répondre à des besoins en formation repérés portant sur certains aspects du métier ou sur des évolutions actuelles.

Évaluer la cohérence d'un programme de formation, en mesurant l'importance respective attribuée à chaque domaine de compétences, et en vérifiant si tous les aspects du métier sont bien traités par les formations proposées.

¹ Cf notices biographiques des réalisateurs interrogés.

² Cf bibliographie.

Compléter des bilans de compétences pour des individus, ou un projet d'orientation professionnelle. En analysant l'écart entre les compétences actuelles et les activités visées, il permet de préciser les compléments de formation nécessaires à des évolutions de carrière, ou à des élargissements de champ d'activité. Il permet également d'identifier les compétences transférables à d'autres métiers du même secteur ou d'autres secteurs dans la perspective de reconversion professionnelle.

Concevoir des dispositifs de formation. Dans ce cas, des précautions d'utilisation sont néanmoins à préciser. En effet, chacune des tâches, activités ou compétences ne peut donner lieu automatiquement à un contenu de formation. L'organisation de la description du métier ne renvoie pas au même découpage en termes de contenus de formation, un travail de réélaboration s'impose pour organiser les objectifs de formation dans la perspective d'une progression pédagogique.

Élaborer des démarches pédagogiques à partir de la définition des situations professionnelles caractéristiques que les réalisateurs ont en charge. Les modalités d'apprentissage s'appuyant sur la pratique et l'analyse des pratiques, en situation de stage ou de simulation, semblent plus adaptées à l'acquisition des compétences visées et permettraient de ne pas privilégier les apports théoriques ou techniques de la formation, sans les resituer dans une articulation à la pratique.

En fonction des différents usages possibles de cet outil, les utilisateurs potentiels auront nécessairement à mettre en perspective les activités et les savoirs décrits dans cette étude en lien avec leurs besoins spécifiques.

Présentation du métier

Le réalisateur : rappel historique

L'expression « réalisation » liée au cinéma français est évoquée pour la première fois en 1908 dans le journal *L'Illustration*, puis dans *Le cinéma* du 29 mars 1912. Dans l'acception classique du terme, le réalisateur assure la direction d'un tournage, la mise en scène, et la direction d'acteurs. Que l'on parle de réalisateur, de metteur en scène, ou encore d'auteur de film, l'hésitation sémantique est le signe d'une incertitude qui recouvre des ambitions et des fonctions pour le moins variées. Si certains réalisateurs s'affirment avant tout comme des techniciens, d'autres en revanche revendiquent le titre d'artistes. Sa situation dépend en réalité de sa place et de son rôle dans la chaîne de fabrication du projet cinématographique. Il peut parfois détenir un pouvoir quasi absolu sur la totalité du processus d'élaboration d'un film, comme à d'autres moments passer au statut d'exécutant, affecté principalement à la direction du tournage.

Afin de saisir la nature et les évolutions actuelles des activités du réalisateur – dans les divers cadres de la fiction, du documentaire, du reportage, de la publicité, du film institutionnel, ou encore de l'émission télévisuelle³ -, il semble important d'en revenir au cinéma, source première à partir de laquelle s'est constituée cette fonction.

Réalisateur, cinéaste, metteur en scène ... ? Un retour aux origines

Les termes désignant ce métier furent très controversés dans les pays européens. Après les inventeurs Lumière, Georges Méliès représente le premier metteur en scène du Cinématographe occupant toutes les fonctions et donnant « l'apparence de la réalité aux rêves les plus chimériques ». Méliès, le ciné-magicien, reste avant tout un homme de la scène utilisant le film pour enrichir son spectacle. A sa suite, durant la première décennie du cinéma, les producteurs Gaumont et Pathé - bien que détachés de la scène - considèrent à leur tour le théâtre comme référent, élevant les opérateurs les plus doués au rang de directeur de la mise en scène. C'est seulement à partir de la fin des années 1910 que quelques intellectuels tenteront de caractériser le cinéma en le dissociant volontairement du théâtre, le définissant comme un « art nouveau » synthétisant tous les autres arts. Le poète Ricciotto Canudo, tout en créant l'expression de « 7ème art », invente le terme d'*écraniste* pour désigner la fonction spécifique de metteur en scène de cinéma. Le mot ne survit que quelques mois et laisse la place au *cinéaste*, néologisme conçu par Louis Delluc, consolidant ainsi le rôle d'auteur et de concepteur de films. Quelles que soient ces différentes terminologies, elles recourent classiquement en Europe une fonction directive s'exerçant sur la totalité d'une œuvre. Dans une continuité logique, avec l'arrivée de la Nouvelle Vague en 1959, la mise en scène devient un enjeu théorique : la politique des auteurs s'affirme alors derrière le réalisateur.

Aux Etats-Unis, le terme *Director* apparaît bien plus rapidement. Il désigne la personne qui dirige les acteurs, qui choisit les décors, et indique la place de la caméra. Le film demande beaucoup de savoir faire et par conséquent une division du travail qui s'impose dans les studios de cinéma dès les années 1910. Des techniciens différents voient le jour. Pourtant le modèle du cinéaste auteur européen – homme orchestre - existe parallèlement aux USA à travers quelques Maîtres tels Charlie Chaplin, David W. Griffith, ou encore Erich von Stroheim. Mais les studios

³ émission de plateau, captation de spectacle, télé-réalité, retransmission sportive, etc...

hollywoodiens, échaudés par la mégalomanie onéreuse des grands cinéastes, décident d'encadrer de plus en plus rigoureusement le pouvoir du *Director* dès les années 1930. Ils le cantonnent alors à sa tâche initiale, celle de la mise en scène, voire parfois, à la simple direction d'acteurs. Désormais, les tâches en amont (la participation au scénario, la préparation) et en aval (le montage et ce que l'on nommera le *final cut*) lui échappent totalement. A travers le système des studios hollywoodiens, ce sont les producteurs qui prennent le dessus sur les réalisateurs.

La responsabilité du réalisateur

Dès lors, deux approches de la mise en scène se distinguent, l'une donnant tous les pouvoirs au cinéaste, l'autre laissant une large part aux collaborateurs (créatifs, techniques et financiers) et offrant au réalisateur le contrôle de l'espace de tournage tout en organisant les limites (cadres et décors) et le contenu du film (acteurs, etc.). Employé par la production, le réalisateur se positionne dans une tension et un équilibre constants entre ces deux approches qui coexistent aujourd'hui. Il doit, dans tous les cas, assurer la bonne marche et la bonne fin du tournage, respecter l'agenda et le budget impartis. En pratique, le réalisateur délègue aux techniciens de son équipe la mise en œuvre des orientations générales qu'il définit. Il est responsable des aspects créatifs du film, ainsi que de la gestion des cadres de l'équipe qu'il va diriger. Le cinéaste coordonne les efforts des différents métiers à l'aide d'un ou de plusieurs assistants.

Une difficile délimitation des fonctions

Le réalisateur doit créer des scènes qu'il enregistre fragment par fragment (découpage) avant d'en effectuer la synthèse (montage). Les décisions qu'il doit prendre portent sur tous les aspects de cette mise en film : conception générale, ton, cohérence et rythme de l'ensemble, découpage de l'action en plans, inscription et direction des interprètes dans l'espace et dans le temps, son, décor, lumière, place de la caméra, cadre de l'image, montage ... Plan après plan, le réalisateur arrache à la pesanteur du réel, les pièces du vaste puzzle qui constituent son film. Chaque morceau doit non seulement s'emboîter dans ceux qui l'entourent immédiatement, mais aussi s'intégrer à l'ensemble. Aussi, qu'il se présente à l'équipe comme un tyran ou comme un séducteur, le réalisateur reste avant tout un coordinateur. Comme le dit Josef von Sternberg, « la fonction qu'il exerce est élastique à l'extrême », car il se situe à l'intersection des différentes équipes artistiques et techniques dont il doit savoir susciter et harmoniser les efforts. A l'écoute de ses collaborateurs, il détient néanmoins le pouvoir de décision. Il lui faut maintenir la cohérence de l'entreprise dont il détient tous les fils et tous les enjeux. Par ailleurs, il doit trouver un terrain d'entente avec le producteur et les diffuseurs.

Les pratiques et les stratégies varient selon chaque cinéaste. Certains réalisateurs assument en dehors de leur fonction directive, d'autres fonctions. Cela dépend souvent de leurs formations initiales (dessin, écriture, architecture, photographie, décoration, etc.). Ainsi certains réalisateurs sont également scénaristes, acteurs, chefs opérateur et monteurs. Et, sont aussi parfois, producteurs de leurs propres films. Afin d'appuyer un style, d'autres cinéastes s'arrangent pour engager les mêmes collaborateurs, en particulier le scénariste ou encore l'acteur à qui ils laissent une grande marge de manœuvre.

Parfois, les cinéastes passent par la télévision avant d'en venir au cinéma. La gestion d'un film pour le cinéma ou pour l'audiovisuel ne s'avère pas exactement la même. Ainsi pour un film de fiction, on retrouve les mêmes phases de supervision de l'écriture, de la distribution (acteurs), du

découpage, du tournage, du montage et des finitions diverses. Alors, qu'en revanche, pour certaines séries télévisuelles, l'écriture ou encore la distribution ne sont pas laissées au libre choix du réalisateur. Et de surcroît lorsqu'il s'agit d'émissions.

Par conséquent, ses fonctions sont difficiles à délimiter, non seulement du point de vue de son implication aux différentes phases du processus, mais également de son intervention concrète à chaque étape de fabrication. Ce qui fait dire à Michel Chion que « tel un *Prométhée enchaîné*, le réalisateur doit mener de tous temps une bataille permanente pour reconquérir et défendre sa place »⁴.

Un métier polymorphe

Les entretiens menés dans le cadre de l'étude confirment cette difficulté à délimiter les fonctions du réalisateur et font apparaître des différences notables entre les pratiques et les contextes du métier. Au-delà des activités irréductibles constituant le cœur du métier de réalisateur (à savoir, visualiser et mettre en forme un langage fait d'images et de sons, coordonner et diriger son équipe), on a pu constater que les finalités de la production audiovisuelle déterminent la nature des activités et le champ d'intervention des réalisateurs qui travaillent en France aujourd'hui. Ainsi, en fonction de la destination de son travail : fiction, documentaire, reportage, émission, publicité, film institutionnel, le contenu du métier varie et prend des formes diverses.

Afin de pouvoir saisir et restituer cette polymorphie, il s'est avéré nécessaire d'organiser la description de la profession en six profils :

- réalisation de fiction
- réalisation de documentaire
- réalisation de reportage
- réalisation d'émission de télévision (émission de plateau, captation de spectacle, télé-réalité, retransmissions sportives, etc..)
- réalisation de film institutionnel
- réalisation de films publicitaires, de clip et bandes annonces

⁴ Michel Chion, *Le cinéma et ses métiers*, Paris, Bordas, 1990

Accès au métier

En dehors des héritiers de célébrité, il semble illusoire de penser être lancé directement sur un projet cinématographique important lorsque l'on ne porte pas de nom. Certains réalisateurs passent par des courts métrages (près de 400 sont tournés chaque année), ou sont stagiaires dans un premier temps. Dans tous les cas de figures, les fonctions occupées leur permettent ainsi d'expérimenter de nombreux métiers du film.

L'accès par un des métiers du cinéma et de l'audiovisuel

Selon le témoignage de Catherine Corsini, « on peut arriver à faire un film à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. » La majeure partie des réalisateurs le devient en passant classiquement par d'abord par d'autres métiers de l'audiovisuel tels que celui, d'assistant-réalisateur (François Luciani, Mathieu Kassovitz, Jean-Paul Rappeneau, Don Kent, etc.). Cette formation par compagnonnage permettait d'évoluer vers la réalisation. On passait ainsi souvent de troisième assistant-réalisateur à second puis premier, avant d'occuper la fonction de réalisateur en titre. Ce système issu d'une histoire sociale et syndicale d'usage dans ces métiers a disparu progressivement pour des raisons idéologiques (cinéma d'auteur), économiques et technologiques (réduction des équipes, des durées de tournage et de post-production), au profit de stages conventionnés par les écoles ou les universités. Si le passage par la filière réalisation n'est plus systématique aujourd'hui, l'expérience de différents métiers leur permettent néanmoins de transférer leurs compétences acquises : directeur de la photographie (Gilles Porte, etc.), monteur (Jacques Audiard, Dominique Moll, Pierre-Oscar Levy, etc.), cadreur (Jacques Wehrline, Jean-Pierre Devillers, Tristan Carné, etc.), scripte pour les émissions (Isabel Dupuis, Françoise Poulin, etc.). L'expérience du jeu d'acteur reste également fréquente (Toni Marshall, Vanessa Giangrande, Anne Fontaine, Nicole Garcia, Zabou Breitman, Lucas Belvaux, etc.).

Avant une école de cinéma ou une expérience professionnelle, il est intéressant de constater que pour beaucoup de cinéastes leur formation est d'abord passée par d'autres disciplines : la littérature (Cédric Klapisch, Fabrice Genestal, François Luciani, Jérôme Prieur, Laurence Ferreira Barbosa, etc.), la philosophie (Anne Villacèque, etc.), les arts plastiques (Michel Gondry, Olivier Assayas, Agnès Merlet, Jean-Pierre Devillers, etc.), l'architecture, les arts appliqués, (Gérard Pirès, Marie Vermillard, Nicolas Ferraro, etc.), ou encore l'anthropologie (Eliane de la tour, Stéphane Breton, etc.).

La formation par les écoles et universités

Question formation, les diplômes généralistes universitaires ne produisent pas directement des réalisateurs. Les universités de Toulouse II (ESAV), de Bordeaux, de Poitiers, de Paris III - Sorbonne Nouvelle (Censier), de Paris VIII, de Paris VII, de Paris I - Panthéon – Sorbonne ou encore de Paris X – Nanterre permettent toutefois d'acquérir une culture générale non négligeable pour préparer les concours des Grandes Ecoles (niveau Licence). Mais il faut souvent en passer par des diplômes plus techniques tels que les licences et les masters pro audiovisuel qui fournissent une formation à vocation professionnelle.

Par ailleurs, les BTS Audiovisuel (niveau Bac + 2) proposent, quant eux, une formation aux métiers de l'image et du son qui touche aussi bien les médias que le milieu du spectacle. Concernant les écoles privées (3IS, ESRA, EICAR, CLCF, ESEC, etc.), dont le coût des études est le plus souvent très élevé, ces formations permettent d'accéder plus facilement aux métiers techniques de la télévision qui potentiellement peuvent les faire évoluer vers la réalisation. Le BTS audiovisuel ouvre davantage sur le secteur de la télévision et ne forme pas au support film (pellicule). Au regard du profil des étudiants inscrits à l'université en Licence de cinéma venant de ces filières, on peut constater qu'ils recherchent un complément de culture générale et cinématographique qu'ils n'ont pas acquis auparavant, afin de pouvoir passer les concours des Grandes Ecoles leur permettant d'accéder aux métiers du cinéma. En raison des transformations technologiques vers le numérique (augmentation sensible en 2009 des films tournés dans ce format)⁵, on peut supposer que les titulaires d'un BTS audiovisuel posséderont des atouts supplémentaires pour travailler dans le secteur cinématographique.

Au rang des Grandes Ecoles, on compte l'ENS-Louis Lumière et la Femis (Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son) dont le barrage des concours reste dissuasif (entre 30 et 40 élèves par promotion sur plus de 1000 inscrits). Les élèves formés dans ces cadres ont théoriquement plus de chance de réaliser des projets de films (documentaire, cinéma, fiction cinéma, fiction télévisuelle) à leur sortie de l'école.

Pour les professionnels déjà en exercice, la passerelle vers la réalisation peut se faire via diverses formations continues financées par l'AFDAS (fond d'assurance formation des secteurs de la culture, de la communication et des loisirs), organisées par des organismes proposant un catalogue de stages spécialisés.

Il est intéressant de constater la séparation qui existe entre la formation théorique et pratique du cinéma. Soit la formation est exclusivement professionnelle et technique (BTS, Grandes Ecoles, etc.), soit elle est uniquement théorique (Université, etc.).

Un accès par l'écriture pour le cinéma

Selon le réalisateur Franck Mancuso, « en France, on a un système formidable qui permet de réaliser un film sans être passé par une école officielle. Pour la fiction, il « suffit » parfois d'écrire son scénario et de trouver un producteur qui vous fasse confiance pour pouvoir mettre en scène ce que vous avez écrit ». Le métier ne s'apprend pas nécessairement dans des écoles, comme peuvent en témoigner Luc Besson, Alain Chabat, Malik Chibane pour ne parler que des plus connus, ou encore comme pour Jean-François Richet, par une culture cinéphilique autodidacte. Le système d'aides publiques octroyant bourses, aides régionales et nationales, permet par ailleurs de subventionner des projets cinématographiques, mais demande une présentation de dossiers détaillés et argumentés.

Des filières privilégiées en fonction des secteurs d'activités télévisuelles

Pour la fiction télévisée, le passage par l'assistantat reste le plus fréquent. Sauf de rares exceptions, le réalisateur est généralement employé lorsqu'il est très expérimenté, pour gérer une équipe et

⁵ Rapport du CNC 2009 (76 films, contre 29 en 2008 dont 30% de documentaires)

un tournage. On le choisit souvent davantage pour son efficacité plutôt que pour ses recherches formelles sur les films. Ce qui sous-entend que le réalisateur de télévision a pour tâche de travailler comme un bon « faiseur ». Les producteurs préfèrent souvent confier la réalisation à des premiers assistants ou à des scénaristes rompus à la discipline télévisuelle. En documentaire, l'accès par la pratique de la prise de vue ou le montage semble le plus courant, de même que pour le reportage ou le film institutionnel. Le métier de journaliste (Xavier De Lestrade, Pierre Carles, etc.), peut également mener au documentaire, et de toutes façons au reportage télévisé et au magazine. Avant de devenir réalisateur de télévision et maîtriser la captation multi-caméras, le passage par le cadre, un métier de la régie (truquiste, scripte) ou du plateau (assistant réalisateur) s'avère nécessaire. L'importance du travail de l'image pour les publicités permet à des directeurs de la photographie de les réaliser.

Contexte actuel et évolutions

Marché du travail

Malgré l'hégémonie américaine, le nombre de production en France reste élevé (entre 180 et 200 long-métrages produits par an, dont la moitié représentant des premiers films)⁶. Pourtant, si l'industrie fonctionne, on constate que le marché du travail des réalisateurs n'en va pas de même : En dehors de quelques producteurs et réalisateurs salariés par la télévision, la majorité des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel sont salariés sous Contrat à Durée Déterminée dit d'usage, et tous alternent périodes de travail et périodes chômées. Selon la convention collective des techniciens de la production cinématographique datant de 1950, et celle plus récente de la production audiovisuelle, une « définition de fonction » concerne le réalisateur qui ne bénéficie d'aucun salaire minimum. Il faut donc trouver le plus de contrats possibles pour réaliser les heures nécessaires permettant, lors des périodes chômées, de bénéficier d'allocations. Or, il est à noter une diminution de la durée moyenne des contrats, des durées de tournage, au fur et à mesure du temps. Estimée à 21 jours en 1997 dans le cadre du cinéma, elle est passée à moins de 5 jours à partir de 2003⁷. Cet état de fait est aussi sensible dans les autres productions audiovisuelles et notamment dans les fictions télévisées. La rémunération moyenne a, quant à elle, baissé de près de 26 % depuis la fin des années 1990⁸. Par ailleurs, l'écart se creuse entre les réalisateurs qui perçoivent des salaires et des droits d'auteur conséquents (exemple : 20 000 euros par jour pour une très grosse émission de direct, ou une publicité), et ceux qui gagnent à peine le smic (exemple : moins de 1000 euros par mois durant la conception d'un documentaire). Dans certaines situations abusives, le réalisateur peut obtenir une rémunération globale (40% et plus) sous forme d'avance sur ses droits d'auteurs éventuels au détriment du salaire correspondant à sa durée de travail, diminuant ainsi ses droits sociaux. La réalisation, reste l'une des professions de l'audiovisuel les plus touchées par le chômage qui s'accroît d'année en année.

Difficulté du montage des projets

Le coût des films reste très important ce qui implique une longue phase de recherche de financements. Pourtant une majorité de premiers films se font jour, restant pour beaucoup de réalisateurs un projet sans suite. Sur 182 films français réalisés en 2009, 77 d'entre eux étaient des premiers films et 37 des seconds⁹. Le cinéaste se bat souvent des années pour monter son film, y compris lorsqu'il s'agit de fictions télévisuelles. La plupart du temps, il n'est pas payé pendant cette période. Le réalisateur écrit, réécrit, présente son projet à des commissions, rencontre des personnes pour le soutenir, essuie des refus, réécrit, tente d'attirer l'attention des chaînes de télévision, frappe à toutes les portes, est souvent rejeté, doit recommencer ailleurs, et ainsi de suite ... Rien n'est jamais acquis, même pour un réalisateur chevronné, l'échec commercial d'un film peut mettre en péril le montage des suivants. Car avoir un projet passionnant ne suffit pas : il

⁶ Rapport CNC 2009

⁷ Fichiers de la caisse des congés spectacles, « le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l'audiovisuel et du spectacle vivant (1987-2003) », Les Notes de l'observatoire de l'emploi culturel n° 43, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, Mai 2006

⁸ *ibid.*

⁹ Rapport CNC 2009, Op. cit.

faut des appuis. C'est un travail de longue haleine. Et même s'il est accompagné d'un producteur, le réalisateur reste le moteur principal qui ne doit compter que sur ses propres forces. Après trois ans de difficulté et suite à la sortie de son second long-métrage, la réalisatrice Brigitte Rouan témoignait : « Ce ne sont pas les meilleurs projets qui aboutissent, ce sont les gens les plus endurants. Il faut tenir, traverser les difficultés et résister. » Conviction, endurance et solidité restent donc les maîtres mots pour entrer et demeurer dans ce métier.

Le rôle de la télévision

La télévision constitue l'un des marchés directeurs, y compris pour le cinéma. Le réalisateur est soumis aux avis des diffuseurs et peut subir la pression des financements et le formatage des projets. Afin d'avoir une chance d'être financé par les chaînes, les films proposés doivent pouvoir entrer dans un programme préconstitué. La quête d'une audience recherchée par les diffuseurs peut nécessiter l'emploi de comédiens côtés sur le marché, peut conduire à des normes esthétiques, à des formats précis et des narrations simples, linéaires, divertissantes et consensuelles. Selon les professionnels interrogés, il s'agit souvent de ramener les films à des produits de série, bien identifiés, qui évitent toute vision trop personnelle ou difficile. Cette exigence de l'audience entraîne par ailleurs les chaînes à adapter des concepts d'émissions éprouvés à l'étranger plutôt que de se lancer dans des créations originales. Si certains réalisateurs s'adaptent aux contraintes de ces cahiers des charges qui peuvent parfois stimuler leurs créativité, d'autres en revanche n'y trouvent pas leur compte. De fait, il est à noter que les diffuseurs et les producteurs prennent de moins en moins de risques vis-à-vis de créations non consensuelles.

Division et diversification des tâches

En raison de l'évolution des techniques numériques et de leur démocratisation, le réalisateur peut occuper plusieurs postes, en particulier lorsqu'il s'agit du documentaire. Certains réalisateurs ayant eu une expérience de technicien au préalable, peuvent réinvestir avec profit leur savoir-faire dans leurs productions. Par choix artistique ou par souci d'économie, ils peuvent assumer l'entièreté des tâches qui relevaient traditionnellement de leurs collaborateurs (prise de vue, captation sonore, montage, production, etc.). Mais dans la plupart des cas, il faut noter que les compétences spécifiques à ces métiers, demandant un savoir-faire acquis grâce à des années d'expérience, tendent aujourd'hui à être le plus souvent comprimées, n'ayant plus l'espace et le temps de s'exercer pleinement. Dans ce cas, le réalisateur se prive alors de la distance critique apportée par les échanges avec les membres de son équipe.

A la télévision, sur certaines émissions de plateau – notamment sur les chaînes émergentes (numériques, locales) aux budgets moindres - les métiers peuvent se fondre, ainsi le réalisateur remplit parfois d'autres fonctions telles que, par exemple, celle de truquiste. D'autre part, les responsabilités liées aux choix artistiques lui sont retirées. Sur les séries de fiction télévisées comme pour les émissions de plateau récurrentes, le contenu lui échappe le plus souvent. Dans ce cas, seules la mise en images, la coordination et la direction d'équipe lui reste confiées. En revanche, lorsqu'il participe à la genèse d'un projet, il peut insuffler une part créative plus importante.

Il est intéressant de constater que cette nouvelle répartition et division des tâches, conduit à la dissolution des métiers spécifiques, qui permettait à chacun, de maîtriser dans son domaine des projets du début à la fin. Chaque compétence propre semble aujourd'hui s'épuiser d'une part dans le retrait des travaux caractéristiques, et d'autre part, dans l'exercice d'autres tâches nécessairement moins connues. La valeur du savoir-faire et des compétences propres du réalisateur et de ses collaborateurs, qui lui donnait une reconnaissance dans la profession, paraît s'effacer pour laisser place à la valeur de l'efficacité organisationnelle. En exerçant désormais une fonction multiforme, nécessairement plus difficile à finaliser entièrement et correctement, cette transformation du travail conduit à une frustration vécue de plus en plus fortement par nombre de réalisateurs rencontrés.

Malgré ces difficultés, le milieu professionnel exerce toujours une forte attractivité (essentiellement pour le cinéma) alors que l'entrée dans le métier reste difficile d'accès et réclame des compétences multiples et approfondies acquises par une expérience du terrain.

Les évolutions possibles

Au regard des professionnels rencontrés, il apparaît que l'objectif premier d'évolution soit l'élargissement de leur activité vers la création et la conception entières de projets en devenant auteur (concepteur artistique, auteur-réalisateur-scénariste), voire producteur, afin d'acquérir une plus grande autonomie. D'un point de vue économique, la plupart tendent à ouvrir leur champ d'intervention vers d'autres secteurs (publicité, films d'entreprise, etc...). Pourtant, il est à noter la segmentation des marchés et de leurs acteurs (producteurs, réseaux professionnels). En effet, on constate des cultures et des réseaux différents spécifiques à chaque profil de réalisateur (fiction, documentaire, reportage, film publicitaire, émission de télévision, film institutionnel), ce qui réduit les passerelles entre ces secteurs. Ainsi, par exemple, il semble souvent difficile de passer de la télévision au cinéma, du documentaire à la fiction, ou encore du film institutionnel à la publicité. Lors des entretiens, la confrontation des pratiques a néanmoins permis d'identifier des similarités dans les activités des réalisateurs interrogés, permettant de créer des ponts entre les secteurs.

Par ailleurs, il est à noter que de nouveaux secteurs semblent s'ouvrir en particulier s'agissant d'Internet, et des réseaux de téléphonies mobiles. Parmi les personnes interrogées, quelques unes d'entre elles expérimentent déjà la mise en ligne de leurs films (court métrages, sketches, épisodes de séries télévisées, etc.). On peut se demander comment la profession évoluera dans ces nouveaux contextes. Comment les activités de création, de production, de fabrication, de diffusion vont-elles se développer ? On peut penser que les techniques spécifiques à la transformation des images numériques se démocratiseront à travers des logiciels accessibles aux non-spécialistes. Les réalisateurs assureront peut-être alors une grande part de la chaîne de fabrication du film. De la même manière, n'assumeront-ils pas également les activités de production, de diffusion et de communication grâce à ces nouveaux medias ? Dans ce contexte de disparition des collaborateurs directs au profit de collaborateurs internationaux et virtuels, que deviendront alors les relations de travail dans cette dématérialisation des rapports humains ? Cela donnera-t-il ou non une plus grande autonomie et liberté de création au réalisateur ? Comment ses productions trouveront-elles leur public au sein d'une profusion d'images en expansion continue ? Comment pourra-t-il utiliser les réseaux sociaux sur Internet dans cette perspective ? Qu'en sera-t-il de sa rémunération et de ses droits d'auteurs ? D'autre part,

concernant ses œuvres elles-mêmes, comment seront-elles sauvegardées, sachant qu'aujourd'hui la conservation de ces nouveaux supports numériques reste aléatoire ?

LE CŒUR DU MÉTIER

- Visualiser et mettre en forme un langage fait d'images et de sons
- Coordonner et diriger son équipe

Visualiser et mettre en forme un langage fait d'images et de sons

Qu'il soit simple exécutant ou qu'il assume la totalité du processus de création, le réalisateur est de fait le concepteur de la forme filmique qui concrétise en images et en sons les idées et les mots, même s'il n'en a pas défini le thème, ni imaginé le contenu, ni rédigé le dialogue. Une action présentée à l'écran n'est plus de même nature que cette même action décrite sur le papier. Le problème du réalisateur est de découper une action, fragment par fragment, dans l'espace et le temps (excepté pour les enregistrements en direct) avant d'en effectuer la synthèse pour la reconstituer en la ré-assemblant (montage). Les décisions qu'il doit prendre portent sur tous les aspects de cette mise en images et en sons. La forme filmique ou audiovisuelle doit être pré-visualisée par le réalisateur qui construit un langage visuel et auditif propre, caractérisant un style spécifique.

Ce travail d'adaptation vers un langage fait d'images et de sons, passage de la conception à la réalisation à l'écran suppose une transformation constante à chaque étape du processus. Comme le dira Orson Welles, « les accidents, c'est sublime pour le cinéma ». En effet, chaque étape est l'occasion d'une remise en question et d'une réinvention du projet global tout en maintenant le fil conducteur. Le réalisateur doit en permanence réinventer à partir du réel, des obstacles, utiliser les contraintes (moyens techniques, moyens financiers et durée du tournage), s'emparer de l'imprévu, pour repenser le projet. Le réalisateur prend en compte les suggestions de ses collaborateurs qui peuvent enrichir son projet en les sélectionnant par rapport à ses intentions premières. Il doit savoir réadapter ses choix techniques et stylistiques aux contraintes matérielles tout en conservant les limites acceptables, lui permettant de maintenir la cohérence de son projet.

Coordonner et diriger son équipe

Le réalisateur est un leader et un coordinateur. Il se situe à l'intersection des différentes équipes artistiques et techniques dont il doit savoir susciter l'inspiration et harmoniser les efforts. Il doit être capable de faire ressentir à son équipe les implications visuelles et auditives du projet filmique sans avoir recours à une explication didactique, en activant le processus imageant de chacun, à partir de quelques évocations. D'autre part, il lui faut maintenir la cohérence de l'entreprise dont il détient tous les fils et tous les enjeux. Pour cela, il lui faut connaître les différents métiers techniques et maîtriser la chaîne de fabrication¹⁰ afin de pouvoir à la fois garder le cap et le contrôle. Comme le confirme Laurence Ferreira Barbosa : « Un film, c'est un travail d'équipe (...) mais il ne faut pas laisser les gens trop libres ni jamais relâcher son attention ». Le réalisateur doit donc trouver la bonne distance pour à la fois guider ses collaborateurs et capter leurs talents. A l'écoute de ses collaborateurs, « généraliste face à des spécialistes », il détient le pouvoir de décision, car il est responsable de la cohérence d'ensemble et du résultat final. En fonction des moyens dont il dispose, et des choix artistiques, la taille de l'équipe peut varier considérablement. Ainsi, dans certains cas, notamment le documentaire, il peut même arriver que le réalisateur assume pratiquement seul l'ensemble des fonctions.

¹⁰ qui diffèrent selon les secteurs d'activités

LES DIFFÉRENTS PROFILS

Au-delà des activités irréductibles constituant le cœur du métier de réalisateur (à savoir, visualiser et mettre en forme un langage fait d'images et de sons, coordonner et diriger son équipe), on a pu constater que les finalités de la production audiovisuelle déterminent la nature des activités et le champ d'intervention des réalisateurs qui travaillent en France aujourd'hui. Ainsi, en fonction de la destination de son travail : fiction, documentaire, reportage, émission, publicité, film institutionnel, le contenu du métier varie et prend des formes diverses. Afin de pouvoir saisir et restituer cette polymorphie, il s'est avéré nécessaire d'organiser la description de la profession en six profils :

- **réalisation de fiction**
- **réalisation de documentaire**
- **réalisation de reportage**
- **réalisation d'émission de télévision**
- **réalisation de film institutionnel**
- **réalisation de films publicitaires, de clip et bandes annonces**

RÉALISATION DE FICTION

Cinéma et télévision

- **Activités**

- **Compétences**

Profil d'activités

Au cinéma, le réalisateur intervient sur l'ensemble de la chaîne de fabrication du film, de la conception à sa distribution. Son profil d'activité est très vaste. Il constitue ainsi le métier de l'audiovisuel le plus complet en termes d'activités et de compétences. Malgré tout, les coûts très élevés sur un film impliquent des contraintes fortes exercées sur le réalisateur qui peuvent réduire considérablement son champ d'action. Dans le cas de films à petit budget, la marge de liberté artistique laissée au réalisateur semble parfois plus importante sous réserve d'une trop grande limitation de moyens. La réalisation de fiction pour le cinéma relève généralement d'une démarche engagée et personnelle, voire passionnée et obsessionnelle pour certains : « C'est difficile de faire la différence entre soi et son métier, le métier est en soi et soi dans le métier » explique Chantal Akerman. Poussant cette réflexion à l'extrême, d'autres ne voient le réalisateur qu'à travers sa dimension d'auteur comme Jean-Luc Godard pour qui « le cinéma n'est pas un métier. C'est un art. ».

A la télévision, si son profil d'activité paraît semblable, les activités de conception, d'écriture et de choix artistiques sont particulièrement encadrées par les diffuseurs. Elles peuvent être prises en charge par les producteurs, notamment dans le cas des séries télévisées, où les contraintes de format et de codes narratifs sont très prégnants et limitent fortement les activités de création et de choix artistiques à différentes étapes de la fabrication du film. La réalisation de fiction pour la télévision est soumise à des contraintes formelles et à une réduction importante du temps de tournage. Le réalisateur doit souvent se contenter d'un découpage rapide pour renouveler l'intérêt des spectateurs (caméra mouvante, nombreux gros plans sur les vedettes, etc...). Souvent, le scénario est déjà écrit et la distribution est imposée tout comme le cadre défini en amont. Les conditions de préparation et de tournage restent contraignantes. Le montage doit tenir compte des exigences du diffuseur. Les moyens sont moins importants qu'au cinéma et les équipes y sont plus lourdes, les rythmes de tournage plus intenses. S'il s'agit d'une série, le rôle du producteur est prédominant sur un collectif de réalisateurs, auxquels de nombreuses fonctions artistiques sont retirées : choix des acteurs, des décors, écriture du scénario, etc.

Profil de compétences

En dehors du tronc commun qu'est la direction de l'équipe technique, la construction de la mise en scène et en images - que l'on retrouve systématiquement pour toute réalisation de fiction au cinéma comme à la télévision - les activités plus spécifiques à la fiction cinéma (que l'on peut retrouver à la télévision) s'avèrent être : la conception d'un projet de fiction, la production, l'écriture de scénario, la communication sur son film.

- La conception d'un projet de fiction exige une capacité à inventer des histoires en imaginant un univers visuel et sonore cinématographique. Cette invention spécifique au cinéma se fonde sur un univers personnel nourri par une culture générale et artistique et une connaissance du langage cinématographique. Elle s'appuie sur une conscience des enjeux contemporains et mobilise des savoirs sensibles et artistiques, combinés à une aptitude au raisonnement et à la logique pour prendre de la distance et évaluer ses idées.

- La recherche de financements pour produire son film implique la connaissance de la production de fiction, et notamment une connaissance du système économique du financement des films et

du paysage de la production cinématographique. Cette connaissance se combine avec celle des méthodes et techniques d'élaboration et de gestion d'un budget de film et l'expérience des relations avec des producteurs. Ces connaissances lui donneront les moyens de trouver celui qui correspondra à sa personnalité et à son projet, et de négocier des compromis artistiques.

- L'écriture du scénario requiert une culture générale et cinématographique, une connaissance des règles de la dramaturgie et des méthodes d'écriture, combinées à l'expérience sensible de situations problématiques, ainsi que de l'observation attentives de caractères types.

- La mise en scène et en images, le montage, demandent la maîtrise d'un langage fait d'images et de sons, voire pour les plus talentueux, l'invention de nouvelles formes. Cette compétence mobilise la connaissance de différents types de mise en scène, la connaissance des règles classiques du langage cinématographique et du montage, l'expérience du visionnage des rushes pour identifier l'écart entre sa représentation des scènes filmées au tournage et le résultat sur l'écran, pour être capable de réadapter le découpage en situation.

- La direction d'acteur demande une connaissance des différentes écoles actorales et des techniques de jeu, pour repérer et mettre au jour les caractéristiques des artistes pour l'incarnation des rôles, couplée d'une expérience de la relation avec les acteurs, des comportements à adopter pour les diriger.

- Pour diriger son équipe technique, il faut avoir des connaissances artistiques, esthétiques combinées avec celle des métiers des principaux postes du cinéma, celle du processus et les différentes étapes de fabrication d'un film de fiction, l'expérience de la communication de la vision de son projet.

- A l'activité de communication sur son film correspond la connaissance du secteur socio-économique de la distribution et de l'exploitation, des méthodes et techniques de promotion des films, ainsi que de la critique cinématographique. Une culture cinématographique combinées avec une expérience du public, des critiques, des journalistes, des professionnels des festivals permettent au réalisateur de situer et d'analyser son travail, de valoriser ses choix artistiques et d'expliquer sa démarche, voire de conceptualiser sa pratique et de développer une pensée sur son cinéma.

ACTIVITÉS DE LA RÉALISATION DE FICTION

Concevoir un projet
De film de fiction

Faire produire son film

Écrire le scénario

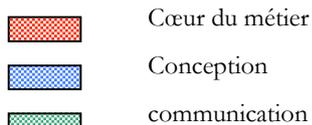
Communiquer
sur son film

Concrétiser l'univers
du film

Diriger son équipe

Construire la mise en scène
et en images

Finaliser son film

Réaliser une fiction : activités

Concevoir un projet de film de fiction	93
1.1. Rêver et sélectionner ses idées	
1.2. Développer ses idées	
1.3. Organiser ses idées	
1.4. Étudier le sujet	
1.5. Évaluer l'intérêt et la viabilité de son projet	
1.6. Ébaucher l'écriture du synopsis et de la note d'intention	
Ecrire le scénario	94
2.1. Imaginer une histoire, Créer un univers	
2.2. Écrire un synopsis	
2.3. Établir un traitement	
2.4. Écrire une continuité dialoguée	
2.5. Diagnostiquer les problèmes	
Faire produire son film	93
3.1. Situer son film dans le contexte de la production	
3.2. Rechercher des producteurs	
3.3. Présenter son projet à des producteurs	
3.4. Évaluer les possibilités de collaboration avec les producteurs rencontrés	
3.5. Négocier les choix artistiques et les conditions financières	
3.6. Participer à la recherche d'aides (concours, bourses, etc.) seul ou en collaboration	
3.7. Produire soi-même son film	
Diriger son équipe	94
4.1. Choisir ses collaborateurs	
4.2. Présenter son projet à ses chefs de poste	
4.3. Évaluer la collaboration	
4.4. Faire les repérages avec ses collaborateurs	
4.5. Superviser le travail pendant le tournage	
Concrétiser l'univers du film	98
5.1. Choisir les acteurs	
5.2. Définir les composantes visuelles du film	
5.3. Déterminer l'atmosphère sonore	
Construire la mise en scène et la mise en image	98
6.1. Déterminer le découpage du film, des scènes	
6.2. Diriger les acteurs	
6.3. Mettre en images chaque scène	
Finaliser son film	101
7.1. Choisir les prises	
7.2. Définir l'architecture d'ensemble	
7.3. Affiner la bande sonore du film (avec le monteur son et le mixeur)	
7.4. S'arrêter sur une dernière version du montage	

7.5. Présenter au producteur la version choisie

Communiquer sur son film **102**

8.1. Accompagner son film dans les festivals

8.2. Participer à la promotion du film

8.3. Présenter son film au public

Réalisation de fiction : Compétences

Concevoir un projet de film de fiction **103**

Connaissances : culture personnelle, cinématographique, artistique et littéraire

Expériences sensibles artistiques, visuelles et sonores

Méthodologie : Processus de création, méthodologie de la recherche et de projet

Savoir-faire : Imaginer des histoires filmiques, communiquer son projet

Ecrire le scénario **104**

Connaissances cinématographiques et littéraires

Expériences sensibles et artistiques et relation avec des scénaristes

Méthodologie de l'écriture de scénario et de projet

Savoir-faire : Décrire une histoire en images et en sons

Faire produire son film **105**

Connaissances socio-économiques de la production cinématographique

Expériences des relations avec des producteurs

Méthodologie de la gestion financière et comptable

Savoir-faire : Communiquer et négocier son projet

Diriger son équipe **106**

Connaissances des sciences et technologies appliquées au cinéma

Expérience des relations et collaborations créatives avec les techniciens

Processus et techniques de fabrication du film

Savoir-faire : capter et guider les talents

Concrétiser l'univers du film **107**

Connaissances des esthétiques et des formes cinématographiques, des sciences et technologies appliquées au cinéma

Expériences sensibles artistiques, visuelles et auditives

Processus de création, Processus et techniques de fabrication du film

Savoir-faire des choix esthétiques et techniques, communiquer sa vision

Construire la mise en scène et la mise en image	108
Connaissances cinématographiques, des formes filmiques et de mise en scène théâtrales	
Sciences et technologies appliquées à la prise de vue et la captation sonore	
Expérience de la prise de vues, de la captation sonore, du jeu et de la direction d'acteurs	
Règles du langage cinématographique, techniques du découpage, méthodes d'organisation du tournage	
Savoir-faire : diriger les acteurs et positionner la caméra, déterminer et réadapter le découpage	
 Finaliser son film	 109
Connaissances cinématographiques, théories du montage, technologies de la post-production et de la diffusion du film	
Expérience sensible et artistique du montage	
Règles classiques du montage, Processus et techniques de post-production du film	
Savoir-faire : Construire et structurer un récit filmique	
 Communiquer sur son film	 110
Connaissances socio-économiques de la diffusion des films, théorie et critique de cinéma	
Fréquentation des festivals,, relation avec le public, les critiques, les journalistes, les exploitants	
Méthodes et techniques des campagnes de communication sur les films	
Savoir-faire : Conceptualiser et communiquer sa démarche	

RÉALISATION DE DOCUMENTAIRE

Cinéma et télévision

- **Activités**

- **Compétences**

Profil d'activités

Si par bien des aspects, la réalisation d'un documentaire s'apparente au travail de création d'une fiction, il n'en est pas moins vrai qu'un certain nombre de ses activités diffère. Il s'agit pour le réalisateur de construire la représentation d'une réalité plutôt que de la recréer à partir de son imagination. En général, cette reconstruction nécessite des moyens financiers, techniques et humains beaucoup moins importants qu'en fiction. L'utilisation des moyens de tournage numériques permet le plus souvent de réduire l'équipe de tournage à trois voire deux personnes.

Le réalisateur doit avoir une idée de documentaire, développer sa vision personnelle d'un sujet et la proposer à un producteur. Le milieu ne possède pas vraiment de scénaristes en tant que tels, aussi l'écriture reste fréquemment à la charge du réalisateur. Dans le cas où un scénariste est présent, il s'avère fréquemment spécialiste du sujet traité. Lorsqu'il a trouvé un producteur, ou une chaîne, le réalisateur commence le long et fastidieux processus des « dossiers de financements complémentaires ». Il lui faut réécrire de nombreuses fois son dossier, et multiplier les versions pour les différents destinataires : CNC, régions, etc. Le documentaire nécessite de rassembler des informations dans sa phase préparatoire. Afin de bien connaître le sujet, il faut faire de nombreuses rencontres et interviews avant d'évaluer les éléments les plus pertinents. Par ailleurs, il faut voir les lieux, rencontrer les protagonistes et capter l'atmosphère que l'on veut restituer. Le montage est une étape importante de réécriture à partir d'une quantité importante de matière filmique, souvent assumée en partie par le réalisateur lui-même. Le documentariste doit également s'occuper de la diffusion de son film. L'accompagnement du film documentaire, souvent plus fragile en raison de son caractère personnel et fréquemment engagé, reste essentiel pour sa visibilité auprès du public et sa défense auprès des critiques.

À la télévision, le documentaire peut être, à l'instar de la fiction, soumis à des contraintes formelles et de contenu. Le format y est souvent déterminé tout comme le style du commentaire didactique à des fins de meilleure compréhension pour le spectateur. Malgré des moyens moins importants, il est à noter que les chaînes émergentes (locales ou thématiques) donnent au réalisateur une liberté plus grande dans le traitement des films par rapport aux chaînes hertziennes. En raison des grilles télévisuelles de plus en plus restrictives, les auteurs de documentaire de création semblent se tourner aujourd'hui davantage vers le cinéma.

Profil de compétences

En dehors du tronc commun qu'est la direction de l'équipe technique (même réduite), la construction de la mise en scène et de la mise en images que l'on retrouve dans tous les cas de figure, les fonctions essentielles du réalisateur de documentaire s'avèrent être : l'étude du sujet, l'écriture et la structure du projet, la production, la mise en scène et en image, le montage, la communication sur son film.

- La conception d'un projet documentaire demande la détermination d'un point de vue sur un sujet et d'un parti pris cinématographique. Sont requis la mise en valeur d'une culture générale, la connaissance des enjeux contemporains allié à une observation attentive des comportements sociaux et humains ainsi qu'un savoir faire analytique sur les situations et événements.

- L'étude du sujet nécessite des compétences méthodologiques, organisationnelles, des capacités d'analyse et de synthèse pour sélectionner les informations les plus pertinentes à la compréhension de la thématique.

- L'écriture et la structure du projet demandent à savoir communiquer ses intentions et sa vision du film à travers un dossier étayé, base nécessaire à la recherche de financements.

- La recherche de financements pour produire son film implique la capacité à collaborer avec un producteur adapté à sa personnalité et à son projet et à négocier avec lui des compromis artistiques. Elle mobilise une connaissance du système économique du financement des films et du paysage de la production de documentaire, une expérience des relations avec des producteurs, une connaissance des méthodes d'élaboration d'un budget de film.

- La construction de la mise en scène et de la mise en images, nécessite un savoir faire artistique dans la réalisation des choix formels en fonction du point de vue adopté impliquant une sélection d'objets, de lieux et de personnes pertinents pour l'éclairage du sujet. Il faut savoir interroger, questionner, mettre en confiance les individus rencontrés et tirer parti de leurs expressions pour la mise en image. Il faut savoir faire oublier la caméra aux personnes filmées. Parmi les savoirs nécessaires, on peut noter la connaissance des différentes formes de mise en scène, des règles classiques du langage cinématographique, la capacité à se représenter le résultat visuel des scènes et à réadapter le découpage en situation.

- Le travail du montage est essentiel en documentaire en raison de la matière filmée généralement abondante car la trame narrative se construit au montage, le scénario n'étant pas préétabli. Il faut connaître les théories et règles du montage pour pouvoir ressentir l'intensité des plans et les sélectionner en fonction de son parti-pris. En documentaire, il faut savoir écrire un commentaire approprié au projet. Pour des raisons économiques liées à la durée de montage, la maîtrise des logiciels est souvent nécessaire au réalisateur.

- A l'activité de communication sur son film correspond la capacité à conceptualiser sa pratique et à développer une pensée sur son cinéma. On trouve la connaissance de la promotion des films, de la critique cinématographique, la capacité à valoriser ses choix artistiques et à expliquer sa démarche.

ACTIVITÉS DE LA RÉALISATION DE DOCUMENTAIRE

Concevoir un projet de documentaire

Étudier le sujet

Rechercher
des financements

Écrire et structurer le projet

Communiquer sur son film

Construire la mise en scène
et en images

Diriger son équipe

Finaliser son film

Réaliser un documentaire : activités

Concevoir un projet de documentaire	115
1.1. Rêver et sélectionner ses idées	115
1.2. Développer ses idées	115
1.3. Organiser ses idées	115
1.4. Évaluer l'intérêt du projet	115
Étudier le sujet	115
2.1. Se documenter	115
2.2. S'immerger dans le contexte du film	115
2.3. Construire une relation avec les personnages du film	115
Ecrire et structurer le projet	116
3.1. Définir son point de vue de cinéaste	116
3.2. Formuler sa démarche créative	116
3.3. Constituer un dossier de présentation du film	116
3.4. faire un script de tournage	116
Rechercher des financements	117
4.1. Situer son film dans le contexte de la production	117
4.2. Rechercher des producteurs	117
4.3. Présenter son projet à des producteurs	117
4.4. Evaluer les possibilités de collaboration avec les producteurs rencontrés	117
4.5. Procéder aux choix techniques (en relation avec les techniciens et le producteur)	117
4.6. Négocier les choix artistiques et techniques	117
4.7. Participer à la recherche d'aides (concours, bourses, etc.) seul ou en collaboration	118
4.8. Produire soi-même son film	118
Diriger son équipe	118
5.1. Choisir des collaborateurs	118
5.2. Présenter son projet	118
5.3. Evaluer la collaboration	118
5.4. mettre en place la collaboration	118
5.5. Superviser le travail	118
Construire la mise en scène et mise en image	119
6.1. Déterminer sa place dans le film	119
6.2. Déterminer la mise en scène des personnages, des lieux et des témoignages (interviews, documents, objets, etc.)	119
6.3. Mettre en image	119
6.4. Recueillir des témoignages	119

Finaliser son film (avec le monteur)	120
7.1. Choisir les prises	120
7.2. Etablir la structure du montage	120
7.3. Concevoir le commentaire et la bande sonore	120
7.4. Affiner le montage	120
7.7. Faire valider le montage par le producteur et/ou le diffuseur	120
Communiquer sur son film	121
8.1. Accompagner son film dans les festivals	121
8.2. Participer à la promotion de son film	121
8.3. Présenter son film au public	121

Réalisation de documentaire : Compétences

Concevoir un projet de documentaire	123
Culture cinématographique, connaissance des productions et des courants documentaires	
Expériences sensibles artistiques visuelles et auditives	
Méthodologie de la recherche, processus de création	
Savoir-faire : Déterminer un point de vue cinématographique sur un sujet	
Étudier le sujet d'un documentaire	124
Connaissance de culture générale et artistiques, connaissances juridiques (droits à l'image, droits de reproduction et de citation)	
savoirs relationnels	
méthodologie de la recherche	
Savoir-faire des recherches bibliographiques et documentaires	
Écrire et structurer le projet d'un documentaire	125
Connaissance des formes filmiques du documentaire	
Pratiques artistiques (photo, écriture..) Fréquentation du milieu du documentaire	
Méthodes d'écriture de projet documentaire	
Savoir-faire : Communiquer son projet dans un dossier constitué de textes et de photos	
Rechercher des financements pour son documentaire	126
Socio-économie de la production documentaire	
Expérience des relations avec des producteurs	
Méthodes d'élaboration d'un plan de financement et d'un budget de documentaire	
Savoir-faire : Communiquer et négocier son projet	
Diriger son équipe	127
Théories et techniques de prise de vue, de captation sonore	
Expérience des relations et collaborations créatives avec les techniciens	
Processus et techniques de fabrication du film	
Savoir-faire : capter et guider les talents	

Construire la mise en scène et la mise en images d'un documentaire	128
Connaissance des formes filmiques du documentaire	
Technologie et esthétique de la prise de vue et de la captation sonore	
Expérience de la prise de vues et de la captation sonore, des relations avec des personnes interviewées	
Règles classiques du langage cinématographique	
Savoir-faire : choisir et contrôler la position et les mouvements de la caméra	
 Finaliser son documentaire	 129
Théories du montage documentaire	
Expériences sensibles et artistiques du montage	
Processus et techniques du montage et de la chaîne de post-production	
Savoir-faire : construire un récit cinématographique	
 Communiquer sur son documentaire	 130
Socio-économie de la diffusion des films documentaires, théorie et critique de cinéma	
Fréquentation des festivals, relation avec le public, les critiques, les journalistes, les exploitants	
Méthodes et techniques des campagnes de communication sur les films	
Savoir-faire : Conceptualiser et communiquer sa démarche, écrire des textes de présentation de son film	

RÉALISATION DE REPORTAGE

- **Activités**

- **Compétences**

Profil d'activités

Il existe une parenté entre les activités du documentaire et du reportage. Il y a néanmoins une réelle différence entre ces deux formes filmiques, différence qui tient à leur finalité : lorsque le point de vue est personnel et qu'il relève d'une sensibilité d'auteur, on peut considérer ce type de films comme du documentaire. Alors que le reportage vise lui à communiquer une information à visée prétendument plus objective sous forme audiovisuelle. Ce type de projet relevant du journalisme doit entrer dans un cadre et un format pré-établis par un magazine ou une émission de télévision, dans lesquels il doit s'inscrire. Ce profil d'activité relève d'un élargissement du métier de journaliste notamment de télévision. Les reportages prennent le plus souvent la forme de sujets courts (13', 26'). Le réalisateur répond à une commande, propose une idée à un producteur ou à une émission télévisée. Il commence par un repérage qui conduit à un rapport. Si la production décide de faire le sujet, le travail se fait souvent en quelques jours : un jour de préparation, un jour (parfois 2) de tournage, un jour de montage. L'équipe de base est constituée du cadreur et d'un preneur de son. Les maisons de productions travaillent avec un petit pool de techniciens.

Profil de compétences

Les compétences essentielles à la réalisation de reportage renvoient principalement à la connaissance du contexte télévisuel du reportage (formes spécifiques et relations avec les producteurs et diffuseurs) et aux méthodes d'enquête sur le sujet.

- La connaissance du fonctionnement et des formes du reportage audiovisuel, celle des questions d'actualité, l'expérience des relations avec les producteurs et diffuseurs sont nécessaires au réalisateur pour proposer un reportage qui puisse s'intégrer dans une case télévisuelle, s'adapter au cahier des charges déterminé par le magazine ou la chaîne et répondre aux attentes de rédaction de la chaîne et/ou du producteur.

- L'enquête sur le sujet nécessite une culture générale, des compétences méthodologiques pour les interviews et entretiens afin de savoir analyser, sélectionner les informations, rechercher des personnes et des documents liés au sujet.

- La construction de la mise en scène et en image implique d'avoir l'expérience des relations avec des personnes interviewées, de la prise de vues et du montage et la connaissance des règles classiques du langage cinématographique pour savoir susciter l'expression des personnes filmées, savoir déterminer et contrôler le positionnement et les mouvements de la caméra.

- La finalisation du reportage mobilise la connaissance des formes du reportage télévisuel, mais aussi des processus et techniques du montage et de la post-production, des méthodes d'écriture d'un commentaire journalistique et didactique. Il faut également avoir l'expérience des relations avec les diffuseurs et les producteurs d'émissions télévisées, du montage pour mettre en place le rythme du reportage en fonction du contenu et sélectionner la version la plus proche de leurs attentes.

ACTIVITÉS DE LA RÉALISATION D'UN REPORTAGE

Proposer un reportage

Enquêter sur le sujet

Construire la mise en scène et
en images

Diriger son équipe

Finaliser son
reportage

Réaliser un reportage : activités

Proposer un reportage	133
1.1. Analyser le contexte de l'émission ou du magazine	135
1.2. Analyser l'émission ou le magazine	135
1.3. Développer et organiser ses idées	135
1.4. Faire valider sa proposition de reportage à la rédaction	135
1.5. Procéder aux choix techniques et logistiques (en relation avec les techniciens et le producteur)	135
Enquêter sur le sujet	135
2.1. Se documenter	135
2.2. S'informer sur les protagonistes	135
2.3. Obtenir l'autorisation de filmer (lieux, personnes, documents)	135
Diriger son équipe	136
3.1. Choisir des collaborateurs	136
3.2. Mettre en place la collaboration	136
3.3. Superviser le travail	136
Construire la mise en scène et mise en image	136
4.1. Déterminer la mise en scène des personnages, des lieux et des témoignages (interviews, documents, objets, etc.)	136
4.2. Mettre en image	136
4.3. Faire des interviews	136
Finaliser son reportage	137
5.1. Sélectionner des prises	137
5.2. Etablir la structure du montage	137
5.3. Concevoir le commentaire	137
5.4. Déterminer une première version de montage	137
5.5. Superviser ou réaliser les finitions	137
5.6. Faire valider le reportage par la chaîne	137

Réaliser un reportage : compétences

Proposer un reportage	138
Connaissance des formes du reportage audiovisuel et des magazines télévisés, Connaissance des questions d'actualité Expérience des relations avec les diffuseurs et les producteurs d'émissions télévisées Processus et méthodes de fabrication d'un reportage Savoir-faire : Proposer des sujets, des formes et des mises en scènes adaptées aux objectifs de l'émission, au contenu et au public visé	
Enquêter sur le sujet	139
Connaissance des lieux et moyens de documentation , droit à l'image, droits de reproduction Expérience des relations et de la communication dans le cadre d'une enquête Méthodologie et outils de la recherche documentaire Savoir-faire : Rechercher, analyser, confronter et traiter les informations liées au sujet du reportage	
Diriger son équipe	140
Sciences et technologie de la prise de vue, de la captation sonore, Expérience des relations et communication avec des techniciens de l'audiovisuel chaîne de fabrication du reportage Savoir-faire : déléguer et guider le travail	
Construire la mise en scène et mise en image	141
Connaissance des formes du reportage télévisé Relation avec des personnes interviewées, Expérience de la prise de vues et du montage Règles classiques du langage cinématographique Savoir-faire : Susciter l'expression des personnes filmées, déterminer et contrôler le positionnement et les mouvements de la caméra	
Finaliser son reportage	142
Théories du montage, connaissances des techniques et formats d'enregistrement et de diffusion Règles classiques du montage, Processus et techniques du montage et de la post-production Savoir-faire : structurer un récit audiovisuel, écrire un commentaire	

RÉALISATION D'ÉMISSION **Télévision**

- **Activités**

- **Compétences**

Profil d'activités

Le réalisateur d'une émission de télévision a pour mission de mettre en forme visuelle et sonore un contenu préexistant dans un lieu donné. Il réalise une captation avec plusieurs caméras qui lui permettent de découper l'espace et de donner une représentation visuelle et sonore d'une action. Les activités qui correspondent à la réalisation de toutes les catégories d'émission de télévision (plateau, captation d'événements, télé-réalité, etc.) ont été regroupées dans la description de ce profil.

Néanmoins, la connaissance du contexte et la culture spécifique du milieu que le réalisateur va filmer sont déterminantes pour exercer ses compétences car elles vont lui permettre de mobiliser ses savoirs techniques. Il peut se spécialiser dans certaines catégories d'émission selon leur contenu (émission sportive, culturelle, scientifique, captation d'un spectacle, d'un concert, etc.)

On peut remarquer aussi des différences selon l'étendue des activités qui incombent au réalisateur : il y a ceux qui assurent l'ensemble des activités du métier. Ces derniers conçoivent la forme visuelle et sonore de l'émission, et sont en charge, en relation avec l'animateur et le producteur, de l'étude, de la préparation, du tournage ou de l'enregistrement et des finitions de l'émission. Les autres reprennent simplement le concept et la forme pré-établie de l'émission pour réaliser des séries de captations.

Les relations avec l'animateur et le producteur sont essentielles dans l'activité du réalisateur, ses relations avec son équipe également. Il est le maître d'œuvre qui dirige et coordonne l'activité des personnels artistiques et techniques. Jean d'Arcy, directeur de programme mythique de la télévision française, parlait de « responsable social », de « chef d'équipe » qui « doit prouver son aptitude humaine à s'insérer dans un ensemble ». D'une part, le réalisateur a sous ses ordres, où à ses côtés, un certain nombre d'équipiers avec lesquels il travaille pour mener à bien l'œuvre audiovisuelle. D'autre part, c'est son inspiration qui donne forme au projet ; son savoir-faire, ses capacités techniques et artistiques. Il est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la composante industrielle la plus importante – l'équipe.

Profil de compétences

En dehors du tronc commun qu'est la direction de l'équipe technique, la mise en images que l'on retrouve dans tous les cas de figure, les compétences spécifiques du réalisateur d'émissions télévisées sont mobilisées dans l'étude du projet de l'émission, la conception du dispositif de captation, la mise en place et la construction de l'émission :

- L'étude du projet de l'émission demande d'avoir à la fois la connaissance du contexte de la production et des courants télévisuels et l'expérience des relations avec des animateurs, producteurs et directeurs d'antenne pour répondre à leurs attentes et les rassurer sur la faisabilité de leur projet. La connaissance des politiques culturelles de la télévision, de l'esthétique et des formes télévisuelles combinée à une perception de la réception du public lui permet de concevoir une proposition visuelle et sonore adaptée au contenu de l'émission.

- La conception du dispositif de l'émission nécessite à la fois de connaître le langage cinématographique, d'avoir l'expérience de la prise de vue et du montage pour savoir visualiser le découpage de l'espace et de pouvoir positionner les caméras en conséquence,
- La mise en place de l'émission mobilise la connaissance du langage cinématographique, celle des étapes de déroulement de l'émission, ainsi que l'expérience des relations avec les animateurs et les invités pour pouvoir diriger leurs positions et leurs déplacements et synchroniser leurs différentes interventions.
- La construction de l'émission de télévision exige une rapidité d'exécution qui s'appuie sur la connaissance et l'expérience des procédures d'utilisation de la régie, et celle du langage audiovisuel. Cette combinaison d'expériences et de savoirs permet au réalisateur de sélectionner et d'assembler les plans les plus efficaces visuellement afin de rendre compte de l'action en cours, tout en gérant le rythme des plans, selon la vision la plus proche des attentes du producteur et des animateurs.
- Pour diriger son équipe, il doit savoir coordonner et guider les techniciens (caméras, truquiste, opérateurs ralenti, synthé, etc.), orienter leurs interventions successivement et simultanément tel un « chef d'orchestre ». Il lui faut pour cela connaître les métiers et techniques spécifiques des principaux collaborateurs et la chaîne de fabrication d'une émission télévisée.

LES FONCTIONS DE LA RÉALISATION D'ÉMISSION DE TÉLÉVISION

Étudier le projet de l'émission

Concevoir le dispositif
de captation

Mettre en place
l'émission

Diriger son équipe

Construire l'émission

Réaliser une émission de télévision : activités

Emission de plateau

Captation de spectacle

Téléréalité

Retransmission sportive

Étudier le projet de l'émission

147

- 1.1. S'informer et discuter du projet de l'émission
- 1.2. Faire préciser les besoins techniques
 - situation spécifique aux captations de spectacle
 - situation spécifiques aux captations d'événements sportifs
- 1.3. Imaginer la forme visuelle et sonore de l'émission

Concevoir le dispositif de captation

150

- 2.1. Se représenter le découpage de l'espace dans le lieu
- 2.2. Analyser les besoins techniques
- 2.3. Déterminer l'emplacement des caméras
- 2.4. Définir l'atmosphère visuelle de l'émission
- 2.5. Négocier les moyens matériels et humains nécessaires au projet

Diriger son équipe

147

- 3.1. Choisir ses collaborateurs en relation avec le producteur
- 3.2. Mettre en place la collaboration (au moment des repérages)
- 3.3. Coordonner leurs interventions (pendant les répétitions et la captation)
- 3.4. Superviser leur travail

Mettre en place l'émission

153

- 4.1. Concevoir le conducteur avec la scripte
- 4.2. Vérifier le conducteur
- 4.3. Préparer le découpage de l'espace
- 4.4. Diriger les mises en place de l'animateur et des invités pendant la répétition
- 4.5. Vérifier la mise en place avec le ou les invités de l'émission

Construire l'émission

154

- 5.1. Anticiper la captation
- 5.2. Réaliser la captation
- 5.3. Monter l'émission
- 5.4. Valider le montage

Réaliser une émission de télévision : compétences

Emission de plateau, Captation de spectacle, Télé-réalité, Retransmission sportive

Étudier le projet de l'émission

153

Culture télévisuelle, Connaissance des questions d'actualités sociales, culturelles, sportives
Relation avec les animateurs, producteurs et diffuseurs d'émissions de télévision, Fréquentation du milieu de la télévision

Méthodologie de la recherche documentaire

Savoir-faire : Exprimer ses idées de forme télévisuelle, en caractériser le style

Concevoir le dispositif de captation

154

Culture générale audiovisuelle : connaissance des formes audiovisuelles,
Sciences et technologies appliquées à la fabrication et à la diffusion d'une émission télévisée

Expérience de la prise de vue, du cadre et du montage

Connaissance des règles classiques du langage audiovisuel

Savoir-faire : Déterminer et contrôler le positionnement et les mouvements des caméras

Diriger son équipe

155

Sciences et techniques appliquées à la prise de vue, et aux trucages visuels utilisés pour les émissions

Relations avec les techniciens du plateau

Processus et techniques de fabrication de l'émission

Savoir-faire : déléguer et guider le travail des techniciens

Mettre en place l'émission

153

Connaissance des styles d'animation d'émission, des formes et des dispositifs de mises en scène télévisuels

Règles classiques du langage audiovisuel

ordre de déroulement de la mise en place de l'émission

Savoir-faire : diriger et orienter les animateurs et les invités

Construire l'émission

154

Théories du montage, Culture générale audiovisuelle : connaissance des formes audiovisuelles,
Observation et anticipation des actions sur le plateau, Expérience de l'utilisation du mélangeur, de l'intégration simultanée des différents éléments visuels et sonores

Méthodologie et techniques de la captation et du montage, Techniques et fonctions de la régie

Savoir-faire : Déterminer et choisir les plans à mettre en valeur, les assembler avec efficacité, guider les mouvements de caméras

RÉALISATION DE FILM INSTITUTIONNEL

- **Activités**

- **Compétences**

Profil d'activités

Le réalisateur de film institutionnel répond à une demande d'agences de communication ou de sociétés de production spécialisées pour répondre à la commande d'une entreprise, d'une organisation, d'une institution ou d'une collectivité. Il conçoit, puis met en forme visuelle et sonore un message de communication - interne ou externe - au contenu varié.

L'intention peut être didactique, pédagogique, de sensibilisation, de promotion, etc. Il s'agit par exemple de présenter un savoir-faire ou des produits, de valoriser des résultats, d'expliquer une restructuration, un plan d'action commercial, un bilan financier, de sensibiliser le personnel à des objectifs, etc.

Le public visé est spécifique : personnel de l'entreprise, actionnaires, fournisseurs, clients, professionnels, voire grand public.

En fonction des moyens alloués, le réalisateur emprunte toutes les techniques et moyens à sa disposition, que ce soit les codes de la fiction, du reportage, du documentaire, du clip, de l'animation. Il a facilement recours à l'habillage graphique.

Profil de compétences

En dehors du tronc commun qu'est la direction de l'équipe technique (même réduite), la mise en scène et en images que l'on retrouve dans tous les cas de figure, les compétences spécifiques du réalisateur de film institutionnel interviennent dans l'étude de la commande, la validation de sa proposition, la finalisation du film institutionnel :

- L'étude de la commande nécessite de connaître le fonctionnement des entreprises et institutions pour analyser les enjeux du commanditaire, ses besoins en communication et posséder des connaissances de culture générale pour pouvoir analyser, traiter des informations et saisir le contenu du message à faire passer, enfin, posséder une connaissance de la diversité des styles narratifs pour trouver la forme filmique qui sera la plus adaptée.

- Faire valider et vendre sa proposition au client demande des compétences commerciales. Il doit être capable d'argumenter et de négocier afin de mettre en valeur l'originalité de ses idées, convaincre de la pertinence de sa proposition, rassurer le commanditaire sur la faisabilité du projet, sur ses compétences techniques, et négocier le budget et les moyens nécessaires.

- La finalisation du projet, souvent mené jusqu'à sa sortie sur support numérique, exige la maîtrise de plusieurs techniques (tournage, montage, habillage graphique, animation, multimédia, etc.).

LES FONCTIONS DE LA RÉALISATION D'UN FILM INSTITUTIONNEL

Étudier la commande d'un film institutionnel

Faire valider sa proposition

Diriger son équipe

Construire la mise en scène et en image

Finaliser son film

Réaliser un film institutionnel : activités

Étudier la commande de film institutionnel	162
1.1. Analyser le contexte de la commande	162
1.2. Analyser la commande	162
1.2. Développer et organiser ses idées	162
Faire valider sa proposition	162
2.1. Présenter son projet au commanditaire	162
2.2.Élaborer un dossier de présentation	162
2.3 Négocier les conditions financières	162
Diriger son équipe	163
3.1. Déterminer la constitution de son équipe	163
3.2. Choisir des collaborateurs	163
3.3. mettre en place la collaboration	163
3.4. Superviser le travail	163
Construire la mise en scène et en image	163
4.1. Procéder aux choix techniques et logistiques (en relation avec les techniciens et le producteur)	163
4.2. s'informer sur le sujet	163
4.3. déterminer la mise en scène des personnages, des lieux et des témoignages (interviews, documents, objets, etc.)	164
4.4. mettre en image	164
4.5. faire des interviews	164
Finaliser son film	164
5.1. Sélectionner des prises	164
5.2. Etablir la structure du montage	164
5.3. concevoir le commentaire	165
5.4. déterminer une première version de montage	165
5.5. faire valider les différentes étapes du montage par le producteur ou le client	165
5.6. superviser ou réaliser l'habillage audiovisuel	165
5.7. superviser les travaux de post-production	165

Réaliser un film institutionnel : compétences

Étudier la commande de film institutionnel	165
Connaissance des productions audiovisuelles institutionnelles Relations avec les entreprises, Méthode d'analyse des besoins du commanditaire Savoir faire : imaginer des formes et des mises en scènes adaptées aux objectifs de communication et au public visé	
Faire valider sa proposition	166
Connaissance du paysage de la production institutionnelle Comportement à adopter pour rassurer le commanditaire sur la faisabilité du projet chaîne de fabrication d'un film institutionnel méthode d'établissement d'un budget et d'un calendrier prévisionnel Savoir-faire élaborer un dossier de présentation du projet	
Diriger son équipe	167
Connaissance des techniques de prise de vue, de captation sonore Expérience des relations avec les techniciens chaîne de fabrication du film institutionnel savoir-faire : déléguer, guider et contrôler le travail des collaborateurs	
Construire la mise en scène et en image	168
connaissance des formes du film institutionnel Expérience de l'interview, de la prise de vue, de la captation sonore et du montage règles classiques du langage cinématographique savoir-faire : mettre en scène, mener les interviews, diriger le positionnement et les mouvements de la caméra	
Finaliser son film	169
Connaissance des théories du montage et des technologies de la post-production expérience du montage règles classiques du montage, chaîne de la post-production savoir-faire : Construire et structurer un récit audiovisuel	

RÉALISATION DE PUBLICITÉ

Clip, bandes annonces, etc...

- **Activités**

- **Compétences**

Profil d'activités

Comme pour les films institutionnels, le réalisateur propose une idée en réponse à une commande et doit respecter les consignes sur le contenu du message à communiquer. Les activités qu'il doit y déployer (aptitude à faire passer en image un message élémentaire, art de l'enchaînement des plans de courtes durées) ne permettent pas d'exercer la réalisation dans sa globalité, en particulier sur le plan de la création.

En général, une agence décroche un budget pour réaliser un film publicitaire et met différentes sociétés de production en compétition. Elle leur demande de répondre à la note d'intention, au scénario et au story-board qu'elle a conçu. Chaque société de production, qui possède un panel de réalisateurs - salarié intermittent ou travailleur indépendant -, fait appel à l'un d'entre eux qui vend son projet en présentant une interprétation de la commande. Le réalisateur se voit confronté à de nombreux interlocuteurs : le directeur de marketing de l'annonceur, le directeur de création artistique, le TV producer de l'agence de pub, interviennent régulièrement au cours du processus de préparation et de montage pour valider ou non les choix de réalisation. Il doit savoir maîtriser l'anglais en raison du caractère international du secteur publicitaire. Les délais de préparation et de fabrication de publicités sont très courts, ce qui implique une efficacité et un rythme d'exécution rapide. La réalisation de films de commande reste une école intéressante étant donné les gros efforts créatifs et financiers qui y sont déployés dans un temps très bref. Le réalisateur peut y développer des compétences techniques utilisables sur des projets personnels. Les réalisateurs sont choisis à partir de leurs réalisations précédentes, en fonction d'une approche artistique et technique (comédie, effets spéciaux, travail de l'image). Pour des pubs de prestige, les agences font aussi souvent appel à des réalisateurs très connus pour leur style et leur réputation. C'est le cas par exemple de Ridley Scott qui se sert des publicités qu'il tourne pour faire des repérages pour ses propres projets. Au montage, le réalisateur propose une version et l'agence fait d'autres versions de montage demandées par l'annonceur. Dans le cas d'une bande annonce, le distributeur, le producteur, le réalisateur du film et les acteurs peuvent aussi intervenir.

Profil de compétences

La mise en scène et en images selon un canevas et un story board pré-établi laisse peu de marge de manœuvre au réalisateur de publicité.

- Pour faire valider ses propositions, il doit pouvoir s'adapter aux différents interlocuteurs et gérer leurs nombreuses interventions sur son travail, écouter les demandes, démontrer la faisabilité et la pertinence de sa proposition, valoriser ses connaissances techniques et rassurer sur ses compétences à réaliser la commande et à concrétiser la vision recherchée.

- Il possède en général une forte compétence technique plus particulièrement dans le domaine de l'image, des effets spéciaux, une connaissance des tendances, des styles et références artistiques, une culture de l'image que les moyens et la recherche de l'esthétique publicitaire lui permettent de mettre en œuvre, voire du montage lorsqu'il s'agit de bandes annonces de films.

LES FONCTIONS DE LA RÉALISATION D'UN FILM PUBLICITAIRE

Étudier une commande de film publicitaire

Diriger son équipe

Construire la mise en scène et en images

Concrétiser l'univers du film publicitaire

Monter son film

Réaliser une publicité : activités

Etudier une commande de film publicitaire	177
1.2. Analyser la commande de l'annonceur	
1.3. Ecrire la note d'intention	
1.4. Collaborer à l'évaluation du budget et du planning avec le producteur	
1.5. Elaborer un dossier de présentation	
1.6. Présenter son projet à la direction de création de l'agence de pub	
1.7. Faire valider ses choix dans le cadre de la PPM (pré-production meeting)	
1.8. Négocier les choix artistiques et les conditions financières	178
Diriger son équipe	179
2.1. Déterminer la constitution de son équipe	
2.2. Choisir ses collaborateurs	
2.3. Présenter son projet à ses chefs de poste	
2.4. Evaluer la collaboration	
2.5. mettre en place la collaboration	
2.6. Superviser le travail	
Concrétiser l'univers du film, arrêter les choix artistiques et techniques	180
3.1. collaborer au choix les acteurs ou mannequins	
3.2. définir les composantes visuelles du film	
3.3. participer aux choix techniques pour l'image (avec le DP et le cadreur)	
3.4. caractériser et choisir les décors, les costumes (avec le Chef décorateur et le styliste)	
3.5. Déterminer l'atmosphère sonore	
3.6. Faire valider les choix artistiques	
Construire la mise en scène et la mise en image	181
4.1. déterminer le découpage spatial et temporel de la publicité	
4.2. Décider du plan de travail du tournage (avec l'assistant réalisateur et le directeur de production)	
4.3. mettre en scène	
4.4. mettre en images chaque scène	
Monter son film à partir de la matière image et son (avec le monteur)	182
5.1. choisir les prises	
5.2. définir l'architecture d'ensemble	
5.3. Affiner la bande sonore du film (avec le monteur son et le mixeur)	
5.4. S'arrêter sur une dernière version du montage	
5.5. Présenter et rectifier la version choisie	

Réaliser une publicité : compétences

Etudier une commande de film publicitaire

Culture cinématographique et publicitaire, Connaissance du paysage de la production publicitaire
Fréquentation du milieu de la publicité, Perception des tendances esthétiques et culturelles d'une période
Méthodologie de la recherche iconographiques, sonores, documentaires, Processus et techniques de fabrication d'un film publicitaire
Savoir-faire élaborer un dossier de présentation d'un projet publicitaire, Négocier les moyens financiers

Diriger son équipe

Expériences des relations avec les techniciens
Connaissance des techniques de prise de vue, de trucages
chaîne de fabrication de l'ensemble d'une publicité
Savoir-faire Déléguer, guider et contrôler le travail des collaborateurs

Concrétiser l'univers du film, arrêter les choix artistiques et techniques

connaissance des esthétiques publicitaires et de leur réception par le public
Expériences de créations visuelles et sonores
méthodes et techniques de l'image (photo, cadre, trucages et infographie), de la décoration
Savoir-faire : déterminer les éléments constitutifs de l'image et du son caractérisant l'atmosphère visuelle et sonore de la publicité

Construire la mise en scène et la mise en image

Connaissance des formes filmiques et mises en scène publicitaires
Expérience de la prise de vue et du montage
Règles classiques du langage cinématographique
savoir-faire déterminer le positionnement et les mouvements de la caméra. Mettre en scène les personnages

Monter son film à partir de la matière image et son

Connaissance des formes filmiques et publicitaires
Théories du montage adaptées à la publicité
Règles classiques du montage, étapes et techniques de la post-production
Savoir-faire : choisir et organiser les plans correspondant à la commande

Notices biographiques des réalisateurs interviewés

Sylvie AYME, diplômée de la Femis, réalisatrice et scénariste française de films de fictions de cinéma : *Mes copines* (2006) ; de documentaires *L'Enfance retrouvée* (1996), de docu-fictions : *Montre moi ton école* (1996) ; et de séries pour la télévision *Mes amis, mes amours, mes emmerdes...*(2009), *Ariane Ferry* (2004), *Sous le soleil* (de 1998 à 2001).

Thierry BOSCHERON, diplômé de la Femis, Etudes de droit, réalisateur français de fiction et documentaire de cinéma et de séries télévisées : *Sur un air d'autoroute* (1999), *Plus belle la vie* (série télévisée – depuis 2004), *Cœur Océan* (série télévisée – 2006), *Les vieux sont nerveux* (2008), *Comprendre et pardonner* (série télévisée – 2009).

Tristan CARNE, autodidacte, assistant-réalisateur, photographe, cadreur puis réalisateur français d'émissions de télévision : *Mots croisés* - France 2, *Téléthon* - France 2, *Le Bateau livre* - France 5, *Le Grand Journal* - Canal +, *Les Guignols de l'info* - Canal +, *Le Zapping* - Canal

Brice CAUVIN, études de lettres, d'anglais et de linguistique, assistant réalisateur de Pierre Salvadori, Maurice Pialat, Nicole Garcia. Puis réalisateur de fiction cinéma *De particulier à particulier* (2006), de documentaire *Palais Royal* (2005). et metteur en scène de théâtre (Mark Crick, Antonia Fraser).

Catherine CORSINI, Actrice, réalisatrice et scénariste française lancée par un court-métrage de films de fictions cinéma : *Poker* (1998), *Les amoureux* (1994), *La répétition* (2001), *Partir* (2009) ; et fictions télévisées : *Haute tension* (1991), *Jeunesse sans Dieu* (1996).

Olivier DE GRAVE, après un BTS audiovisuel (bayonne) et des études à l'ESRA a intégré le métier comme truquiste pour accéder à des fonctions de cadre technique de réalisation à Téléfestival rattaché à la chaîne 06

Jacques DESCHAMPS, diplômé de l'IDHEC, réalisateur de films documentaires : *La Ville d'Hugo* (1987), *Le Regard ébloui* (1988), *La Victoire de Cézanne* (2006) ; et de longs métrages de fiction *Méfie-toi de l'eau qui dort* (1996), *La Fille de son père* (2001), *Don Quichotte ou les mésaventures d'un homme en colère* (2005).

Jean-Pierre DEVILLERS, Etudes d'arts plastiques, réalisateur français d'émissions télévisées et de films documentaires pour la télévision : *Renoir (s) en suivant les fils de l'eau* (2005), *Maurice Pialat, l'amour existe* (2007)

Bernard DUMAS Ecole de commerce, école de cinéma. Après un parcours d'assistant-réalisateur et de réalisateur de courts-métrages, s'oriente vers la réalisation de films institutionnels et de documentaires TV : *Les passeurs de la baie*, *Coup de pouce*, *Graine de Cirque*, *Un village sans histoire*

Isabelle DUPUIS, Etudes publicitaires (BTS) et formation télévisuelle à l'université de Pittsburgh (USA), scripte puis réalisatrice d'émissions télévisées : *La matinale* (année), *Le journal de la santé* (année), *Breaking news* (année), *Ô quotidien* (année)

Laurence FERREIRA BARBOSA, Etudes de Cinéma, scénariste et réalisatrice française de fictions pour le cinéma et la télévision : *Paris-Ficelle* (court-métrage primé au Festival de Belfort – 1982), *Les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel* (1993), *J'ai horreur de l'amour* (1997), *La vie moderne* (2000), *Motus* (téléfilm – 2003), *Soit je meurs, soit je vais mieux* (2008).

Nicolas FERRARO, Diplômé d'architecture, réalisateur travaillant sur des publicités, émissions télévisées, *93 Faubourg St Honoré* (2003), *Ce soir (ou jamais)* (2007), *Café littéraire* (2008).

Rémi FOURNIS, assistant-réalisateur puis réalisateur d'émission de télévision 7 à 8, *les folles journées de Nantes*, *Secret stories*, téléfestival du festival de Cannes: *A la recherche de la nouvelle star* (2003), *La matinale* (2004).

Fabrice GENESTAL, Etudes de Lettres, professeur de français, metteur en scène puis réalisateur français de fiction pour le cinéma et la télévision : *La Squale* (2000), *L'affaire Frinali* (téléfilm – 2008).

Don KENT, Etudes de Lettres, diplômé de l'IDHEC, assistant-réalisateur puis réalisateur d'origine écossaise travaillant beaucoup autour de la captation de pièces de théâtre et de spectacles vivants, mais aussi d'émissions de télévision et de séries : *Les Nuls, l'émission* (émission TV – 1989), *Douce France* (série TV – 1999), *Nathalie Dessay, le miracle d'une voix* (2001), *Le Roi Lear* (2006).

Jean-Xavier de LESTRADE, Etudes de droit et de journalisme, agent de presse, réalisateur français de films documentaires : *La Vie jusqu'au Bout* (1998) et *Une Australie blanche et pure* (1998) ; *Un Coupable idéal* (2001) et d'un long métrage de fiction : *Sur ta joue ennemie* co-écrit avec Gilles Taurand (2008). Il crée avec Denis Poncet, Maha productions.

Pierre-Oscar LEVY, Diplômé de l'IDHEC, monteur puis réalisateur français de films institutionnels, d'entreprises, de documentaires et de fictions : *Je sais que j'ai tort... mais demandez à mes copains ils disent la même chose* (1983), *Le cabinet d'amateur* (1986), *L'homme qui n'existe pas* (année), *Premier convoi* (année), *Le refus* (année). Il crée en 1989 la société Sésame Films S.A. avec Nicolas Hayek Junior et en 1995, Aune Productions avec Pascal Bonnet.

François LUCIANI, Etudes de Lettres, Diplômé de l'IDHEC, assistant-réalisateur puis réalisateur français de films de fictions pour la télévision et le cinéma : *Mémoire d'amour* (1989), *Légende* (1992), *Kway* (1993), *Attends-moi* (1996), *L'Algérie des chimères* (mini-série télévisée – 2001), *L'Homme qui venait d'ailleurs* (2004), *Les Camardes* (2007).

Isabelle MARINA, diplômée de l'IDHEC, réalisatrice française de films documentaires : *Maria et les siens* (1997) sélectionné au Festival Cinéma du Réel, *Voyage en Pays lointains*, (2002), et de fiction : *Les Amantes* (2005 sélectionné au FIPA), *L'Atelier Crimp* (2007).

Agnès MERLET, Diplômée des Beaux-Arts d'Orléans et de l'IDHEC, réalisatrice française de films de fiction : *Poussière d'étoiles* (court-métrage – 1986), *Le fils du requin* (1993), *Artemisia* (1997), *Dorothy (Dorothy Mills)* (2008).

Yves de PERETTI, Etudes de Sciences Humaines, réalisateur français de films documentaires : *La Voie du Tao* (2010), *Joan Miro* (2004) *Tu es, je suis... l'invention des Jivaros* (2002), *Tabou, dernier voyage*

... (1996). Il est l'un des co-fondateurs d'ADDOC (Association des cinéastes documentaristes) et membre des Ateliers Varan.

Chloé PERLEMUTER, Scripte pour le cinéma puis conseillère musicale pour les captations de concert, réalisatrice française d'émission de télévision, principalement de captation de concerts et de documentaires : *Die Entführung aus dem Serail* (2003), *Les pianos de la nuit* (2005), *Eugène Onéguine* (2009).

Gérard PIRES, réalisateur français de comédies et de films publicitaires : *Erotissimo* (1968), *Elle court, elle court la banlieue* (1973), *L'Agression* (1975), *L'Entourloupe* (1980), *Taxi* (1998), *Riders* (2001), *Double Zéro* (2004), *Les Chevaliers du ciel* (2005).

Françoise POULIN-JACOB, Etudes littéraires et de cinéma, scripte cinéma puis réalisatrice de documentaires *Je vous écris du Havre* (2010) et d'émissions de télévision et captation : *Française des jeux* (1993-2010)

Jean-Paul RAPPENEAU, Scénariste et réalisateur français de films de fiction : *Chronique provinciale* (court-métrage – 1958), *La vie de château* (1966), *Le Sauvage* (1975), *Tout feu, tout flamme* (1982), *Cyrano de Bergerac* (1990), *Le Hussard sur le toit* (1995), *Bon voyage* (2003).

Marie-Hélène REBOIS, Etudes littéraires, d'Histoire de l'art et de Philosophie, Formation théâtrale, réalisatrice française de films sur la danse : *Histoire d'une Transmission, So Schnell à l'Opéra* (1999), *Ribatç, Ribatç ou le grain du temps* (2003), *Dialogue avec les fauves* (2007), *Maguy Marin, la danse cachée* (2009).

Chantal RICHARD, Etudes de philosophie et de lettres modernes, Diplômée de l'IDHEC, enseignante, scénariste et réalisatrice française de films de fiction et de documentaire : *Lili et le baobab* (2006), *Au nom des trois couleurs* (2009).

Sophie ROLAND Maîtrise de communication d'Entreprise, Réalisatrice de Films d'Entreprise depuis 1989 (Promotion de Produits, Institutionnels, Communication interne ou Formation) et de documentaires *Putain de reconversion* (2000) *Ovidie, porno-star féministe* (2003)

Elio SUHAMY, Diplômé de la Femis et de l'Ecole Centrale de Paris, metteur en scène et réalisateur français de publicités, de films d'entreprises et de documentaires : *La Côte des Esclaves* (1994), *Derrière le miroir* (1996), *Le Prix du risque* (2003).

Anne VILLACEQUE, Etudes littéraires, Diplômée de la Femis, scénariste et réalisatrice française de documentaires et de films de fictions pour le cinéma : *Petite Chérie* (2000), *Riviera* (2005)

Jacques WEHRLIN, Etudes d'Histoire de l'art, assistant photographe, cameraman puis réalisateur d'émissions de télévision français, notamment de retransmissions sportives pour les chaînes nationales et *Equidia*, et émission telles que *C'est dans l'air*.

Cyril ZURBAN, Etudes de cinéma, BTS audiovisuel et son, monteur, cadreur puis réalisateur français de reportages, émissions de télévision et internet : *La minute blonde*, *Mes parents vont t'adorer*, *Attention fous volants*.

Bibliographie non exhaustive

Ouvrages portant sur des cinéastes

AKERMAN Chantal, *Autoportrait d'une cinéaste*, Paris, Cahiers du Cinéma / Centre Pompidou, 2004.

BERGALA Alain, *Godard au travail : les années 60*, Paris, Cahiers du Cinéma, 2006.

BERTHOME Jean-Pierre, THOMAS François, *Orson Welles au travail*, Paris, Cahiers du Cinéma, 2006.

GOODRIDGE Mike, *Les réalisateurs*, Paris, La Compagnie du livre, 2002.

KROHN Bill, *Hitchcock au travail*, Paris, Cahiers du Cinéma, 1999.

LE BERRE Carole, *François Truffaut au travail*, Paris, Cahiers du Cinéma, 2004.

NARBONI Jean, *Jean Renoir, entretiens et propos*, Paris, Cahiers du Cinéma, 2005.

TIRARD Laurent, *Leçons de cinéma*, Paris, Nouveau monde, 2009.

TRUFFAUT François, SCOTT Helen, *Hitchcock*, Paris, Gallimard, 2003.

Ouvrages sur les métiers du cinéma

AZZOUG Marie-Louise, AZZOUG Sylvie, Hyme Régine, RETAIL Gilles, TENIER Jean-Louis, *Métiers et formations audiovisuel cinéma*, Paris, Dixit, 1994.

BIETTE Jean-Claude, *Qu'est-ce qu'un cinéaste*, Paris, POL, 2000.

BOURDIEU Pierre, DARRE Yann, *Créateurs et techniciens. Division du travail dans le cinéma français après la nouvelle vague*, Paris, EHESS, 1994.

CEREQ ..., *Répertoire français des emplois. Les emplois-types de l'information et de la communication*, in « Audiovisuel et spectacles vivants » Tome 2, Paris, La Documentation Française, 1981.

CHAUSSEGROS Bernard, *Découvrir l'audiovisuel et ses métiers*, Paris, Eska, 2008.

CHION Michel, *Le cinéma et ses métiers*, Paris, Bordas, 1990.

CORSANI Antonella, LAZZARATO Maurizio, *Intermittents et précaires*, Paris, Amsterdam, 2008.

FERRAN Pascale, *Le milieu n'est plus un pont mais une faille*, Etude du collectif « Le Club des Treize », Paris, Stock, 2007.

FOUGEA Jean-Pierre, *Ecoles et métiers : Cinéma, télévision, techniques innovantes*, Paris, Dixit, 2003.

HEINICH Nathalie, *L'Elite artiste*, Paris, NRF / Gallimard, 2005.

HERON Marie, *Les métiers de l'image*, Chatou, Carnot, 2000.

MENGER Pierre-Michel, *Le travail créateur s'accomplit dans l'incertain*, Paris, Seuil / Gallimard, 2009.

MONTS DE SAVASSE Hervé, *Les métiers de l'image et du son*, Paris, ONISEP, 2003.

PARILLAUD Pascale, *Je veux faire du cinéma*, Paris, Intervista, 2002.

PLUMET Sylvie, *Image et son : métiers et formations*, Paris, Avenirs, 1999.

PINEL Vincent, *Les métiers du cinéma*, Paris, Nathan, 1996.

RABINOVSKI Mate, *Le réalisateur*, Paris, Anthropos / INA, 1996.

RANNOU Janine, VARI Stéphane, MENGER Pierre-Michel, *Les itinéraires d'emploi des cadres, techniciens et ouvriers intermittents de l'audiovisuel et des spectacles*, Paris, EHESS, 1996.

RANNOU Janine, BOURREAU Marie-France, VERGNE François, *Les métiers de l'image et du son*, Paris, CEREQ, 1992.

Ouvrages méthodologiques sur l'analyse du travail

AUBRUN Simone, OROFIAMMA Roseline, *Les compétences de troisième dimension*, Conservatoire des Arts et métiers, centre de formation de formateurs, 1990,

MANDON Nicole, *Analyser le sens et la complexité du travail – La méthode ETED (Emplois types en dynamique)*, Paris, L'Harmattan, 2009.

MALGLAIVE Gérard, *Enseigner à des adultes*, Paris, PUF, 1990

MINET Francis, *L'analyse de l'activité et la formation des compétences*, L'Harmattan, 1996

MINET Francis, PARLIER Michel, DE WITTE Serge, *La compétence : mythe, construction, ou réalité ?* Paris, L'Harmattan, 1994

PENSO Annick, *Pour en finir avec le savoir-être*, site internet (www.apl-conseil.com), pp2-9 (*Savoir-être : compétence ou illusion ?* Editions Liaisons, 2000)

Revues

ANTOINE Anne-Marie, PROKOVAS Nicolas, VESSILIER-RESSI Michèle, *Arts spectacle*, n° 4, Coll. Rome description et évolution des métiers, Paris, La Documentation Française, 1995.

MENGER Pierre, *Marché du travail artistique et socialisation du risque. Le cas des arts du spectacle*, Revue française de sociologie, n° XXXII-1, janvier-mars 1991

PATUREAU Frédérique, *Le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l'audiovisuel et des spectacles (1987-2001)*, Les notes de l'observatoire de l'emploi culturel, n° 34, octobre 2004

Études, Rapports

ROD, Réseau des organisations Documentaires, Rapport d'étape : l'État du documentaire en France. 2000-2009, juin 2010

CNC, *Le marché du documentaire en 2009*, juin 2010

CNC *La production cinématographique en 2009, Bilan statistique des films agréés du 1er janvier au 31 décembre 2009*, mars 2010

Syndicat des Réalisateur et Créateurs du Cinéma de la Télévision et de l'Audiovisuel - UNSA
Dossier réalisateur 2007

Inter association, *Transmettre les savoirs cinéma et audiovisuel, La position des associations de techniciens*, mai 2010

Groupe 25 images, *un film comme enquête*, 2004

Convention collective de la production audiovisuelle, Annexe 1 : Réalisateur, Version du 5 juin 2007

Fichiers de la caisse des congés spectacles, « le marché du travail des artistes et des techniciens intermittents de l'audiovisuel et du spectacle vivant (1987-2003) », Les Notes de l'observatoire de l'emploi culturel n° 43, Paris, Ministère de la Culture et de la Communication, Mai 2006

Sites

www.afar-cinema.com

www.jeunecineaste.net

[www.studyrama](http://www.studyrama.com), Métiers de l'audiovisuel, *Premier assistant*, septembre 2007

www.onisep.fr, « *Assistant (e) Réalisateur (trice)* », septembre 2007

www.orientation-formation.fr, « *L 'assistant-réalisateur* », septembre 2007

www.critikat.com, « *métier : assistant-réalisateur* », 2006

www.lesmetiers.net/fiches-metiers/france5/ « *Assistant (e) Réalisateur (trice)* »

www.letudiant.fr/

www.anpe.fr/espacecandidat/romeligne/

www.tv5.org/TV5Site/cinema/metiers « *Assistant réalisateur* »

<http://www.cidj.com/>

[http : //cinema.scripote.bifi.fr](http://cinema.scripote.bifi.fr)

<http://www.laciedesreals.org>

<http://www.teletek.fr>

<http://www.groupe25images.com>

<http://www.la-srf.fr>

<http://sfr.cgt.free.fr>

ANNEXES

RÉALISATION DE FICTION

Activités

Concevoir un projet de film de fiction

1.1. Rêver et sélectionner ses idées

Etre travaillé par une émotion ou une vision

Identifier celle-ci (en lien à un événement, une idée, une question obsédante, etc.)

Désirer la saisir, l'explorer, l'approfondir

Vouloir l'exprimer, la partager, la communiquer

Avoir le désir profond de réaliser un projet personnel

Situation spécifique à une commande de fiction

Sélectionner les idées qui correspondent à la commande

Repérer les attentes, le public visé

Analyser les contraintes

Identifier le genre, les codes narratifs

Se représenter les sujets attendus

1.2. Développer ses idées

Faire résonner en soi ces idées, les ressentir, les faire mûrir, les associer

Se référer à des œuvres, des films, des courants artistiques

Trouver les images, les idées marquantes qui déterminent la base du film

Imaginer la poétique que l'on veut en tirer et les émotions que l'on tient à produire

1.3. Organiser ses idées

Se figurer l'idée motrice du film

Trouver le fil conducteur

Se représenter la progression, la structure de l'ensemble

1.4. Étudier le sujet

Faire des recherches documentaires

Identifier des personnes ressources

Faire des interviews

Identifier les différents lieux pour un futur décor (naturel ou construit)

1.5. Évaluer l'intérêt et la viabilité de son projet

Formuler son idée de projet

Le comparer aux autres productions du même ordre (films, etc.)

Echanger sur son projet et confronter sa vision à d'autres (producteurs, scénaristes, etc.)

Évaluer la viabilité de son projet en fonction des moyens potentiels et des attentes du public

Réajuster et adapter son projet aux conditions envisageables

1.6. Ebaucher l'écriture du synopsis et de la note d'intention

Préciser son point de vue

Résumer ce qui va se passer dans le film
Définir des formes d'expression
Choisir un style (réaliste, intimiste etc.)

Ecrire le scénario

(seul ou en collaboration avec un scénariste)

2.1. Imaginer une histoire, Créer un univers

Trouver un thème
Imaginer des personnages
Penser à des lieux
Se représenter des situations
Problématiser des contradictions, des conflits

2.2. Écrire un synopsis

Dégager un sujet
Construire l'histoire des personnages et décrire leur psychologie
Repérer les temps forts
Bâtir une logique dramatique, déterminer une intrigue
Déterminer l'organisation temporelle des différents événements
Définir le début la fin

2.3. Établir un traitement

Ecrire les différentes situations *avec son scénariste le cas échéant (ou d'autres collaborateurs, adaptateur, dialoguiste, conseiller historique, etc.)*
Détailler les séquences intérieures / extérieures
Créer des changements de lieux, d'actions et de temps
Gérer les ellipses
Construire pour chaque séquence la psychologie des personnages en fonction de la dramaturgie

2.4. Écrire une continuité dialoguée

Détailler les scènes
Ecrire les dialogues
Vérifier la structuration du récit

2.5. Diagnostiquer les problèmes

Questionner la cohérence du scénario avec le scénariste, l'adaptateur, le dialoguiste ou encore le conseiller / historien, spécialiste ...
Apprécier le rythme, corriger les « ventres mous » ou revoir les accélérations trop brusques
Superviser l'ensemble, corriger les écrits, les esquisses afin de tirer le meilleur parti du travail fourni
Simplifier ou développer l'intrigue
Repréciser le déroulé par rapport au traitement du sujet

Faire produire son film

3.1. situer son film dans le contexte de la production

Se représenter la destination du film en fonction du public visé
Situier son film dans l'environnement de la production
Se représenter les tendances des films du moment
S'informer sur leurs modes de production
Imaginer les conditions et circuits de diffusion, d'exploitation,
En déduire les modes de production de son film

3.2. Rechercher des producteurs

Se renseigner sur les producteurs, (catalogues, personnalités)
Identifier le producteur susceptible de produire son film
Identifier des personnes ressources susceptibles de mettre en relation
Rencontrer des producteurs (projections, marchés du film, festivals etc..)

3.3. Présenter son projet à des producteurs

Décrire sa démarche
Développer ses intentions
Expliquer l'univers du film
Décrire les images, les références, le style et la forme recherchés
Faire lire son projet
démontrer l'intérêt artistique et la faisabilité de son projet

3.4. Evaluer les possibilités de collaboration avec les producteurs rencontrés

Cerner les désirs et les intentions des producteurs
Vérifier l'écho rencontré, l'empathie artistique
Susciiter leur point de vue et leurs propositions
Vérifier si leur vision correspond à la sienne
Retenir les propositions qui correspondent à son intention
Discuter les idées

3.5. Négocier les choix artistiques et techniques

Se représenter les moyens dont disposera le producteur pour le film
Evaluer les compromis possibles entre les choix artistiques et les moyens disponibles
Négocier en optimisant les moyens à partir d'options artistiques, le casting, la durée du tournage, la composition de l'équipe, les choix techniques
Déterminer le type de rémunération possible dans ce contexte
Estimer les droits d'auteurs
Discuter et s'accorder sur une proposition de contrat

3.6. Participer à la recherche d'aides (concours, bourses, etc.) seul ou en collaboration

Recueillir les informations sur le mode de financement de son film
Analyser les contraintes des différents financeurs
Ré-écrire le projet ou le concept pour le présenter dans des dossiers
Participer à la présentation du projet à des diffuseurs

3.7. Produire soi-même son film

Souvent le réalisateur est amené à produire son film en constituant sa propre société, entres autres, il doit :

Créer sa société de production
Etablir et gérer le budget se son film
Vendre son film à des chaînes de télévision et à des distributeurs
Rechercher des financements complémentaires
Négocier des prêts auprès des banques

Diriger son équipe

4.1. Choisir ses collaborateurs

Évaluer ses besoins pour le film de la participation de :

Scénariste, assistant réalisateur, scripte, directeur de la photographie, cadreur, chef opérateur son, chef décorateur, chef costumier, chef monteur , etc...

Repérer des collaborateurs et des besoins pour le film

Observer leur personnalité et leur comportement

Estimer leur potentiel à partir de leurs expériences précédentes

Identifier leurs compétences techniques, leur habileté et leur efficacité

Repérer leur potentiel artistique, la créativité, l'imagination,

4.2. Présenter son projet à ses chefs de poste

préciser ses intentions

expliquer l'univers du film

Décrire les images, les références, le style et la forme recherchés

illustrer ses idées (synopsis, dessins, photographies, etc.)

Définir les responsabilités

4.3. Evaluer la collaboration

Vérifier l'écho rencontré, la compréhension des intentions, l'empathie artistique

Susciter leur point de vue et leurs propositions

Sélectionner les propositions qui correspondent à son projet

Vérifier si leur vision correspond à la sienne

Discuter les idées

4.4. Faire les repérages avec ses collaborateurs

Développer ses intentions de mise en scène (notamment pendant les repérages techniques)

Préciser les lieux de tournage, définir les axes de prise de vues

Attirer l'attention des collaborateurs sur des plans plus complexes ou plus importants

Questionner ses collaborateurs sur la faisabilité des intentions de réalisation

Étudier les solutions techniques et artistiques apportées et vérifier leur cohérence

Déléguer les tâches et mettre en place des premiers travaux et répétition

4.5. Superviser le travail pendant le tournage

Vérifier les résultats de leur travail

Réévaluer et suggérer des approches nouvelles en fonction de l'évolution du travail

Vérifier l'avancement du tournage jusqu'à la fin de celui-ci

Présenter au producteur des séquences enregistrées et des rushes

Concrétiser l'univers du film, arrêter les choix artistiques et techniques ¹¹

5.1. choisir les acteurs

5.1.1. Rechercher les acteurs qui incarneront les personnages avec le producteur et le directeur de casting

Penser aux acteurs appropriés

Les repérer dans des films, des pièces de théâtre

Donner son scénario à lire à des comédiens

Confronter les idées d'acteur (vedettes ou non) avec le producteur, négocier la distribution

Faire valoir ses choix en fonction du film

Discuter des propositions du directeur de casting, du 1er assistant

5.1.2. Confirmer son choix d'acteur (avec un producteur)

Faire un casting (avec un directeur de casting)

Vérifier la correspondance des choix de comédiens avec le projet initial

Observer la personnalité du comédien, son physique, ses expressions, ses gestes

Identifier ce que le comédien peut apporter au rôle ; comment il peut l'incarner, l'enrichir, lui

donner une autre dimension, le faire évoluer

5.2. définir les composantes visuelles du film

5.2.1. caractériser et choisir la photographie (avec le Directeur de la Photographie)

Se représenter l'atmosphère et l'aspect visuel du film

Se référer à des iconographies préexistantes

Déterminer les choix de lumière et de couleurs

Définir les partis pris de composition d'image et de cadre

La fixité ou la mobilité de caméra

5.2.2. participer aux choix techniques pour l'image (avec le chef opérateur et le directeur de production)

Choisir un mode de tournage (argentique, numérique, etc) et un format

S'arrêter sur le support d'enregistrement (pellicule, vidéo ou numérique). et le nombre de caméras avec le cadreur

Evaluer le rendu de l'image lors du visionnement de tests

Se renseigner sur les effets spéciaux

5.2.3. caractériser les personnages et choisir les décors (avec le Chef décorateur et le chef costumier)

Imaginer l'espace et les lieux du film

Définir les dominantes esthétiques

Déterminer les décors naturels et les décors à construire

Choisir les éléments du décor,

Choisir les costumes/ le maquillage

Choisir les accessoires

¹¹ Ce travail se fait en collaboration avec le producteur et les techniciens

5.3. Déterminer l'atmosphère sonore

5.3.1. concrétiser l'univers sonore, (avec l'ingénieur du son)

Caractériser l'atmosphère sonore recherchée

Définir les rapports son et image, les dialogues et l'ambiance sonore

Définir la couleur de l'acoustique

5.3.2. Imaginer la musique du film (avec le compositeur)

Définir la fonction de la musique, renforcement ou contrepoint

Présenter l'histoire et les thèmes au compositeur

Décider des séquences sur lesquelles il y aura de la musique

Rechercher les motifs musicaux

Choisir les instruments utilisés

Construire la mise en scène et la mise en image

6.1. Déterminer le découpage du film

5.4.1. Faire le découpage du film (avec la collaboratin éventuelle de la scripte et/ ou l'assistant-réalisateur, le chef opérateur et le cadreur selon affinités)

Imaginer le rythme du film (durée des plans, rythme des mouvements internes au plan et des mouvements de caméra)

Diviser les séquences en plans

Imaginer les raccords entre les scènes, les transitions

Se ménager plusieurs possibilités de montage (master shot et plans complémentaires)

5.4.2. Négocier le plan de travail du tournage (avec l'assistant réalisateur et le directeur de production)

Identifier les séquences avec les actions des personnages, les lieux, la durée,

Tenir compte de l'intensité de l'importance des scènes dans l'ordre du tournage

Valider l'ordre du tournage

mémoriser les différentes parties de l'histoire pour pouvoir tourner dans le désordre

Garder le sujet clair dans sa tête, sa vision du film fini

6.2. diriger les acteurs

5.5.1. expliquer leur rôle ou laisser l'acteur l'occuper le modeler

Explorer avec eux la psychologie des personnages et les intentions du texte

Définir un style de jeu

Permettre au comédien de découvrir et de s'approprier les scènes

Donner le sens de chaque scène, sa place dans l'histoire et l'impact désiré

5.5.2. mettre en scène les acteurs

Déterminer leur place dans le décor en fonction de leur place dans les différents plans

Faire répéter les acteurs

Déterminer les entrées et sorties de champ

Contrôler les positions et déplacements des acteurs dans le champ

Définir leur rythme d'interprétation, leurs mouvements

S'appuyer sur le jeu des acteurs pour définir le découpage ou le contraire

5.5.3. intervenir sur leur jeu

Utiliser leurs défauts, leurs particularités

Observer leurs attitudes leurs gestes, leurs expressions, leur regard

Faire changer de voix, de ton, d'accent

Baisser ou augmenter de registre

Modifier les dialogues en fonction des réactions des comédiens tout en respectant la structure dramatique du film

Contrôler le rythme du jeu des acteurs

Vérifier l'évolution du personnage

Souligner avec le maquillage et les costumes la psychologie du rôle

6.3. mettre en images chaque scène

5.6.1. Choisir la taille et l'angle de prise de vue des plans

choisir la place de la caméra

Définir la position de la caméra

Déterminer la hauteur et la distance de la caméra

5.6.2. Définir le cadre

Etablir la composition du plan

Définir le lien entre l'arrière plan et le 1er plan

Déterminer la profondeur de champ en fonction des focales

5.6.3. Déterminer les raccords

Vérifier la continuité des axes, des scènes

Décider des raccords regard

Déterminer les mouvements de caméra en fonction des mouvements des personnages

Déterminer le rythme et la durée des plans

Finaliser son film

7.1. choisir les prises

Analyser la qualité du jeu des personnages (justesse, émotion)
Sélectionner des prises au tournage
Analyser les prises choisies le monteur
Sélectionner les rushes
Orienter le monteur sur des choix esthétiques précis

7.2. définir l'architecture d'ensemble

Trouver la dynamique du récit (tension interne du récit, fils conducteurs, surprises).
Hiérarchiser les durées allouées aux situations et aux personnages,
Discuter des raccords
Revoir la continuité temporelle
Supprimer des séquences inutiles dans l'économie du propos du film

7.3. Affiner la bande sonore du film (avec le monteur son et le mixeur)

Choisir et positionner les fragments sonores et musicaux sur l'image
Vérifier les raccords sonores, le hors champ, les ambiances
Collaborer à l'harmonisation et à la spatialisation des sons et musiques au mixage

7.4. S'arrêter sur une dernière version du montage

Visionner la copie de travail et les premiers résultats du montage
Identifier l'écart entre les intentions de montage et le montage proposé
Sélectionner une version et donner son aval
Superviser l'étalonnage et l'insertion des éventuels effets spéciaux en post-production

7.5. Présenter au producteur la version choisie

Au diffuseur,
Prendre en compte ou non les demandes en fonction de ses intentions
Argumenter ses choix

Communiquer sur son film

8.1. Accompagner son film dans les festivals

Identifier les festivals appropriés
Faire un résumé de présentation du film et de sa filmographie
Envoyer son film

8.2. participer à la promotion du film

Présenter son film aux distributeurs
Collaborer à la création de la bande annonce,
donner son avis sur l'affiche du film.
Etablir des relations avec les journalistes
Accorder des interviews à la télévision, la presse ou la radio.
Témoigner de son travail, transmettre ses idées sur sa création

8.3. Présenter son film au public

Présenter son film aux exploitants de salles
Discuter des conditions et du contexte de son intervention
présenter son film et son travail et répondre aux questions des spectateurs
Accepter les critiques et les analyser
Clarifier et réaffirmer ses intentions

RÉALISATION DE FICTION

Compétences

Concevoir un projet de film de fiction

Savoirs

Connaissances de culture générale artistique, cinématographique et littéraire

Connaissance du contexte des productions et
des courants cinématographiques du moment
Connaissance des enjeux contemporains
Connaissance du système juridique des droits
d'auteur sur le plan national et international

Expériences

expériences sensibles et artistiques visuelles et sonores

Evocation d'images, d'émotions,
création de nouvelles images mentales
perception des courants de pensée d'une
période
Observation des comportements humains et la
société et analyse de la psychologie
Perception des décalages, des incohérences,
des problèmes, des difficultés
Perception des enjeux d'une situation, d'une
relation

Méthode

Processus de création

Méthodologie de la recherche

méthodes de recherche bibliographiques et
documentaires

méthode d'interviews des personnes

Méthodologie de projet

planification de son projet

Techniques de prises de notes et croquis

Savoir-faire

Savoir-faire

Imaginer des histoires

S'informer du monde, des événements sociaux,
Questionner et analyser des situations et des événements
Sélectionner et adapter des images, des situations à un projet
de film

prendre de la distance,

Critiquer les idées convenues

Déterminer un point de vue, préciser ses intentions

Communiquer son projet

Exprimer ses idées de film, en caractériser le style et les
références artistiques

Présenter un projet par écrit (synopsis, note d'intention,
résumé)

Analyser les critiques

Argumenter son idée de film

Écrire le scénario d'une fiction

Savoirs

Connaissances cinématographiques et littéraires

Culture cinématographique et littéraire
Connaissance sociologique et historique
Connaissance des écrits et des évolutions de l'écriture scénaristique en France et à l'étranger (notamment EU)
Connaissance des adaptations cinématographiques
Connaissance du système juridique des droits d'auteur sur le plan national et international
Connaissance des techniques, coûts, des moyens de fabrication du film à prendre en compte dans l'écriture

Expériences

expériences sensibles et artistiques

Observation des comportements humains et en déduire la psychologie
Perception les incohérences narratives et descriptives
Relation avec des scénaristes et des auteurs et leurs types d'écriture usages et la culture du milieu de scénaristique (références, non verbal, langage)

Méthode

Méthodologie de l'écriture de scénario et de projet

méthodes d'écriture de scénario
règles de la dramaturgie
différentes étapes d'écriture du scénario
règles d'élaboration des dossiers et des contraintes à respecter
Savoir organiser son temps d'écriture

Savoir-faire

Savoir-faire

Décrire une histoire en images et en sons

enquêter sur l'environnement, les comportements, les codes et le langage d'un groupe social et identifier des conseillers scientifiques éventuels
Raconter une histoire par écrit
décrire de façon visuelle et sonore des personnages et des situations
rendre dans l'écriture les caractéristiques types, les traits marquants d'une société ou d'une époque
écrire des dialogues ,
traduire par des mots un état psychologique ou émotionnel, des intentions des personnages

Rechercher des financements

Savoirs

connaissances socio-économique de la production cinématographique

Connaissance du paysage de la production cinématographique (principaux acteurs, manifestations, etc..-

Connaissance des politiques culturelles liées au cinéma

Connaissance du système économique de financement des films

Connaissance du système juridique du financement et des droits du travail, de l'image et d'auteur sur le plan national et international

Expériences

relations avec des producteurs

usages et la culture du milieu de la production (références, non verbal, langage)

Méthode

Méthodologie de la gestion financière et comptable

méthodes et procédures d'élaboration et de gestion d'un budget et d'un plan de financement d'un film de fiction
règles d'élaboration des dossiers et des contraintes à respecter

Savoir-faire

Savoir-faire Communiquer et négocier son projet

Valoriser ses choix artistiques, ses expériences antérieures
Ecouter et analyser les arguments de la production ou du diffuseur

Evaluer la cohérence des propositions

Réévaluer ses choix

Hiérarchiser ses priorités

Cerner les limites des compromis artistiques possibles

Sélectionner parmi ces arguments ceux qui peuvent servir à défendre son projet

Développer un argumentaire en mettant en avant les points forts

Définir une stratégie pour obtenir satisfaction

Diriger son équipe

Savoirs

Connaissances des Sciences et technologies appliquées au cinéma

Connaissance des théories et techniques de prise de vue, de lumière, de captation sonore, de trucage, d'écriture, de montage, de décor pour le cinéma

Connaissance des conventions collectives et du droit du travail

Expériences

Relations et collaboration créative avec les techniciens

usage et culture des professionnels du cinéma (références, non verbal, langage)

pratique des métiers principaux

fonctionnement des groupes, interactions

productives

Perception du rendu du travail

Méthodes

Processus et techniques de fabrication du film

méthodologie et démarche de chaque métier

du cinéma (principaux chefs de poste)

méthode de recherche les techniciens les

plus compétents pour le projet

Savoir-faire

Savoir-faire

Capter et guider les talents

identifier les savoir-faire des techniciens évaluer leurs compétences et leur place sur le marché

Communiquer son projet, sa vision du film, ses intentions

Valoriser ses choix artistiques, ses expériences antérieures,

transmettre et communiquer ses émotions

susciter des idées et des propositions techniques et artistiques

Écouter et analyser les arguments des divers techniciens

Évaluer la cohérence des propositions par rapport à l'ensemble du projet

Réévaluer ses choix, Hiérarchiser ses priorités

Cerner les limites des compromis artistiques possibles

Faire appliquer ses choix

Savoir coordonner chaque intervention

vérifier leur travail

Concrétiser l'univers visuel et sonore du film

Savoirs

connaissances des esthétiques et des formes cinématographiques et de leur réception par le public
culture artistique, visuelle, musicale et cinématographique
sciences et technologies appliquées au cinéma :
prise de vue, de captation sonore, de montage, de décor
Connaissance des techniques de traitement de l'image en post-production traditionnelle et numérique

Expériences

Expériences sensibles et artistiques
Visuelles et auditives
Relation avec des artistes et des techniciens
Fréquentation d'acteurs
contact avec des œuvres
Pratiques artistiques (photo, peinture, musique)

Méthodes

Processus de création
Processus et techniques de fabrication du film
méthodologie et démarche de chaque métier du cinéma (principaux chefs de poste)
méthode de recherche les techniciens les plus compétents pour le projet
méthodes et techniques de casting

Savoir-faire

Savoir-faire
Faire des choix esthétiques et techniques
Sélectionner des éléments artistiques qui pourront être réinvestis dans la concrétisation du film (esthétique du film),
Evaluer le jeu et le physique des acteurs pour incarner les personnages
Evaluer les compatibilités entre les acteurs
Repérer les talents des techniciens
évaluer le rendu de leur travail
transmettre sa vision du film
communiquer ses émotions
expliquer ses intentions
susciter des idées et des propositions des acteurs et des techniciens
Ecouter et analyser les arguments des divers techniciens
Evaluer la cohérence des propositions par rapport à l'ensemble du projet
Réévaluer ses choix, Hiérarchiser ses priorités
Cerner les limites des compromis artistiques possibles

Construire la mise en scène et en images d'une fiction

Savoirs

connaissances cinématographiques et des formes filmiques
Connaissance des différentes formes de mise en scène théâtrales
Connaissance des différentes écoles de direction d'acteur
sciences et technologies appliquées à la prise de vue et la captation sonore
connaissance esthétiques des focales, des phénomènes optiques,
Connaissance des formats
Connaissance des effets de lumière

Expériences

Expérience de la prise de vues et du montage
Expérience du jeu et de la direction d'acteurs

Méthodes

règles classiques du langage cinématographique
(champ/contre champ, 180 degrés, etc..)
techniques du découpage
techniques du storyboard
méthodes d'organisation du tournage
les différentes étapes du déroulement

Savoir-faire

Savoir-faire
diriger les acteurs et positionner la caméra
définir le positionnement et les mouvements de la caméra
évaluer le rythme du déplacement de la caméra et des acteurs
transmettre et communiquer ses choix
adapter son comportement face aux acteurs
clarifier et réaffirmer sa vision
réadapter le découpage prévu en fonction des imprévus
déterminer les moments de lancement et d'arrêt des scènes

Finaliser son film de fiction

Savoirs

Connaissances cinématographiques
théories du montage
Technologies de la post-production et de la diffusion du film
techniques et formats de diffusion sonore, effets spéciaux en post-production

Expériences

expérience sensible et artistique du montage
Perception de l'enjeu présent dans chaque plan
Perception de l'intensité de chaque plan
Expérience de l'analyse des images
Expérience des raccords, des rapports image/son

Méthodes

règles classiques du montage
Connaissance des différentes étapes du montage
Processus et techniques de post-production du film

Savoir-faire

Savoir-faire
Structurer un récit filmique
déterminer les séquences du film à mettre en valeur
définir le rythme du film en fonction du contenu
évaluer l'écart entre sa représentation et la réalité matérielle du film
identifier l'enjeu présent dans chaque plan
Ressentir et percevoir l'intensité de chaque plan
se représenter le résultat visuel du montage des plans
repérer les incohérences
transmettre et communiquer sa vision du film aux monteurs, et mixeur
vérifier les versions proposées
Argumenter, justifier et réaffirmer ses choix
sélectionner la version la plus proche de sa vision

Communiquer sur son film

Savoirs

Connaissances socio-économique de la promotion et de la diffusion des films (distribution/exploitation)
Paysage et principaux acteurs
Connaissance des festivals de la presse professionnelle
théorie et critique de cinéma

Expériences

Fréquentation des festivals, Relation avec le public, les critiques, les journalistes, les exploitants,
usages et la culture du milieu des festivals et de la critique
(références, non verbal, langage)

Méthodes

méthodes et techniques des campagnes de communication sur les films
techniques des moyens de promotion des films (affichage, bandes annonces..)

Savoir-faire

Savoir-faire
Analyser, conceptualiser, et communiquer sa démarche
Ecrire des textes de présentation de son film et de sa filmographie
Situer et expliquer sa démarche artistique, justifier ses choix artistiques, ses expériences antérieures
Anticiper les réactions, les polémiques possibles, ce qui peut déranger le spectateur
Ecouter et analyser les critiques du public et des professionnels
Identifier les avis et les représentations de chacun et en tirer partie
Adapter son discours à son interlocuteur

RÉALISATION DE DOCUMENTAIRE

Activités

Concevoir un projet de documentaire

1.1. Rêver et sélectionner ses idées

Etre travaillé par une « émotion », une vision

Identifier celle-ci (en lien à un événement, une idée, une question obsédante, etc.)

Désirer la saisir, l'explorer, l'approfondir

Vouloir l'exprimer, la partager, la communiquer

Avoir le désir profond de réaliser un projet personnel

1.2. Développer ses idées

Faire résonner en soi ces idées, les ressentir, les faire mûrir, les associer

Se référer à des œuvres, des films, des courants artistiques

Trouver les images, les idées marquantes qui déterminent la base du film

Imaginer la poétique que l'on veut en tirer et les émotions que l'on tient à produire

1.3. Organiser ses idées

Se figurer l'idée motrice du film

Trouver le fil conducteur

Se représenter la progression, la structure de l'ensemble

1.4. Évaluer l'intérêt du projet

Formuler son idée de projet

Les comparer et étudier les autres productions du même ordre (films, etc.)

Echanger sur son projet et confronter sa vision à d'autres (producteurs)

Évaluer la viabilité de son projet en fonction des moyens potentiels et des attentes du public

Réajuster et adapter son projet aux conditions envisageables

Etudier le sujet

2.1. se documenter

faire des recherches documentaires

identifier des personnes ressources

réaliser des interviews

Identifier les différents lieux

2.2 S'immerger dans le contexte du film

Saisir le contexte social, familial, géographique etc....

Repérer des lieux et les situations

Rechercher des objets, des traces, des documents, liés au sujet

Identifier les personnages du film

2.3 construire une relation avec les personnages du film

Rencontrer les interlocuteurs et les protagonistes repérés

Expliquer sa démarche, ses intentions

Convaincre les personnes pour leur participation au film

Obtenir l'autorisation de filmer (lieux, personnes, documents)

Écrire et structurer le projet

3.1. Définir son point de vue de cinéaste

Réajuster, repreciser son idée motrice
Définir une problématique par rapport au sujet choisi
Trouver sa place dans le film (à l'image, au son, etc.)
Préciser son rapport aux personnes filmées et /ou aux lieux

3.2. Formuler sa démarche créative

Ecrire un synopsis et la note d'intention
Résumer ce qui va se passer dans le film
Définir des formes d'expression
Choisir un style (réaliste, intimiste etc.)

3.3. Constituer un dossier de présentation du film

Ecrire et illustrer l'histoire du film (personnages, lieux, documents, etc.)
Repérer les temps forts
Bâtir une logique dramatique, déterminer une intrigue
Déterminer l'organisation temporelle des différents évènements
Imaginer l'architecture du montage
Etablir une ébauche de scénario avec des scènes et des dialogues possibles
Préciser les dispositifs filmiques
Construire un plan de tournage

3.4. faire un script de tournage

noter les idées évoquées au cours des repérages
consigner les mots clefs
rechercher les images et les sons pouvant compléter

Rechercher des financements

4.1. Situer son film dans le contexte de la production

Se représenter la destination du film en fonction du public visé
situer son film dans l'environnement de la production
Se représenter les tendances des films du moment
S'informer sur leurs modes de production
Imaginer les conditions et circuits de diffusion, d'exploitation,
En déduire les modes de production de son film

4.2. Rechercher des producteurs

Se renseigner sur les producteurs, (catalogue, expérience, personnalité)
Identifier le producteur susceptible de produire son film
Identifier des personnes ressources susceptibles de mettre en relation
Rencontrer des producteurs (projections, marchés du film, festivals etc..)

4.3. Présenter son projet à des producteurs

présenter le sujet
expliquer sa démarche
Développer ses intentions
Décrire les situations, le style et la forme recherchés
Faire lire son projet
démontrer l'intérêt artistique et la faisabilité de son projet

4.4. Evaluer les possibilités de collaboration avec les producteurs rencontrés

Cerner les désirs et les intentions des producteurs
Vérifier l'écho rencontré, l'empathie artistique
Susciter leur point de vue et leurs propositions
Vérifier si leur vision correspond à la sienne
Retenir les propositions qui correspondent à son intention
Discuter les idées

4.5. Procéder aux choix techniques (en relation avec les techniciens et le producteur)

S'arrêter sur un mode de tournage (argentique, numérique, etc.) et sur le format
Choisir la caméra et le support d'enregistrement
Décider des modes de diffusion (salle de cinéma, voie hertzienne, câble, satellite).
Définir les moyens et les méthodes nécessaires au montage et à la postproduction
Procéder à des essais afin d'obtenir le résultat le plus proche de ses désirs

4.6. Négocier les choix artistiques et techniques

Se représenter les moyens dont disposera le producteur pour le film
Evaluer les compromis possibles entre les choix artistiques et les moyens disponibles
Négocier en optimisant les moyens à partir d'options artistiques, la durée du tournage, la composition de l'équipe, les choix techniques
Déterminer le type de rémunération possible dans ce contexte
Estimer les droits d'auteurs
Discuter et s'accorder sur une proposition de contrat

4.7. Participer à la recherche d'aides (concours, bourses, etc.) seul ou en collaboration

Recueillir des informations sur des concours, aides et bourses nationales et régionales (CNC, SCAM, Festivals, etc.)

Recueillir des informations sur le mode de financement de son film

Analyser les contraintes des différents financeurs

Ré-écrire le projet ou le concept pour le présenter dans des dossiers

Participer à la présentation du projet à des diffuseurs

4.7. Produire soi-même son film

Souvent le réalisateur est amené à produire son film en constituant sa propre société, entre autres, il doit :

Créer sa société de production

Etablir et gérer le budget de son film

Vendre son film à des chaînes de télévision et à des distributeurs

Rechercher des financements complémentaires

Diriger son équipe

5.1. Choisir ses collaborateurs

Évaluer ses besoins pour le film de la participation de

Chef opérateur image, Chef opérateur son, chef monteur, mixeur, compositeurs de musique, illustrateur, etc

Repérer des collaborateurs en fonction des besoins pour le film

Observer leur personnalité et leur comportement

Estimer les diverses compétences à partir de leurs expériences précédentes

5.2. Présenter son projet

Expliquer son projet

Décrire sa démarche

Développer ses intentions

Leur expliquer l'univers du film

Décrire les images, les références recherchées, le style et la forme recherchés

illustrer ses idées (synopsis, dessins, photographies, etc.)

5.3. Evaluer la collaboration

Vérifier l'écho rencontré, l'empathie artistique

Susciter leur point de vue et leurs propositions

Sélectionner les propositions qui correspondent à son intention

Discuter les idées

5.4. mettre en place la collaboration

associer les collaborateurs à la préparation

susciter leurs idées, leur créativité

Questionner ses collaborateurs sur la faisabilité des intentions de réalisation

Etudier les solutions techniques et artistiques apportées et vérifier leur cohérence

déléguer les tâches et mettre en place les premiers travaux et répétition

5.5. Superviser le travail

donner des consignes sur l'enjeu de la scène, la chose importante à enregistrer

Vérifier les résultats de leur travail

Réévaluer et suggérer des approches nouvelles en fonction de l'évolution du travail

Vérifier l'avancement du tournage jusqu'à la fin de celui-ci

Présenter au producteur des séquences enregistrées et des rushes

Construire la mise en scène et mise en image

6.1. Déterminer sa place dans le film

Choisir la distance de la caméra par rapport aux sujets filmés

Choisir sa place ou non dans le champ (sonore, visuel)

La faire accepter par les protagonistes

Réfléchir à la place du commentaire (son direct, voix off, etc.)

6.3. déterminer la mise en scène des personnages, des lieux et des témoignages (interviews, documents, objets, etc.)

Définir les rapports son et image (dans le même axe ou hors champ)

Repérer et choisir les accessoires, les éléments du décor (objets, documents, photos, etc ...)

déterminer la place et la position des personnes filmées dans le cadre

observer les attitudes, des gestes, des mouvements, des expressions, des regards des personnes filmées

6.4. mettre en image

Anticiper les actions et les situations

Formuler ses intentions à ses collaborateurs pour rendre compte de l'espace et de l'action

Anticiper le découpage (axes, taille et durée des plan) et les mouvements de caméra

Définir l'emplacement de la caméra (hauteur et distance) et l'angle de prise de vue

Déterminer la profondeur de champ en fonction des focales (lien entre l'arrière plan et l er plan)

6.5. recueillir des témoignages

repérer le point d'écoute

poser des questions

analyser le discours verbal et non verbal

questionner par des phrases ou des regards

faire expliciter, faciliter une expression

recentrer sur le sujet

Finaliser son film (avec le monteur)

7.1. Choisir les prises

Analyser les rushes avec le monteur
identifier l'enjeu de chaque séquence
ressentir et percevoir, ce qui peut rendre sensible et visible cet enjeu
distinguer les situations, les paroles, les actions
Sélectionner les séquences et revoir au jour le jour le plan de travail
Orienter le monteur sur des choix précis

7.2. Établir la structure du montage

Trouver le fil conducteur du récit
Mettre en ordre les séquences
déterminer la progression
Définir les alternances pour construire l'impact dramatique
trouver le rythme du film (durée des plans, rythme des mouvements interne au plan et des mouvements de caméra)

7.3. Concevoir le commentaire et la bande sonore

choisir le style et la fonction du commentaire
choisir la forme visuelle ou sonore
déterminer la place du commentaire
faire la synthèse des éléments importants à transmettre
écrire le texte
Choisir et positionner les fragments sonores et musicaux sur l'image
vérifier les raccords sonores, le hors champ, les ambiances

7.4. Affiner le montage

éprouver les raccords entre les scènes, les transitions,
Expérimenter les différents raccords de forme, de lieu et de contenu
Vérifier la continuité spatiale et temporelle
Analyser la première version du montage
Revoir l'architecture d'ensemble
S'arrêter sur une version et donner son aval
Collaborer à l'harmonisation et à la spatialisation des sons et musiques au mixage

7.7. Faire valider le montage par le producteur et/ou le diffuseur

Présentation au producteur des séquences enregistrées et des rushes
Présentation la version choisie au producteur et/ou au diffuseur
Argumenter ses choix
Prendre en compte ou non les demandes de modification en fonction de ses propres intentions

Communiquer sur son film

8.1. Accompagner son film dans les festivals

Identifier les festivals appropriés

Faire un résumé de présentation du film et de sa filmographie

Envoyer son film

8.2. Participer à la promotion de son film

collaborer l'élaboration de document de présentation du film.

Ecrire des textes de présentation

Etablir des relations avec les journalistes

Témoigner de son travail, transmettre ses idées sur sa création

8.3. Présenter son film au public

Présenter son film aux exploitants de salles

Discuter des conditions et du contexte de son intervention

Présenter son film et son travail et répondre aux questions des spectateurs

Accepter les critiques et les analyser

Clarifier et réaffirmer ses intentions

RÉALISATION DE DOCUMENTAIRE

Compétences

Concevoir un projet de documentaire

Savoirs

Connaissance des productions et des courants documentaires du moment

Connaissances de culture générale (sciences humaines), artistique, cinématographique et littéraire

Connaissance des enjeux contemporains
système juridique des droits d'auteur sur le plan national et international

Expériences

Expériences sensibles et artistiques visuelles et auditives

Évocations d'images, d'émotions, de situations

Perception des courants de pensée d'une période

Observation des comportements humains et la société et de leur psychologie

Perception des décalages, des incohérences, des problèmes, des difficultés

Méthodes

méthodologie de la recherche (bibliographiques et documentaires)

prendre des notes et les organiser

faire des croquis

techniques d'interviews

processus de création

Savoir-faire

Déterminer un point de vue cinématographique sur un sujet

S'informer du monde, des événements sociaux,
Questionner et analyser des situations et des événements

repérer les enjeux d'une situation, d'une relation

prendre de la distance,

critiquer les idées convenues

sélectionner et adapter des situations à un projet de film

exprimer ses idées de film en caractériser le style et les références artistiques

analyser les critiques

écrire une note d'intention et le résumé d'un film

argumenter son idée de film

Étudier le sujet d'un documentaire

Savoirs

Connaissance de culture personnelle et artistiques

Histoire contemporaine, géo-politique, sociologique
Connaissance des lieux de documentation
bibliothèque, fonds d'archives
Droits à l'image, droits de reproduction et de citation

Expériences

savoirs relationnels

Expériences des relations humaines
Observation des comportements humains et de leur psychologie
Perception des lieux, des situations,

Méthodes

méthodologie de la recherche

(documentaire, bibliographique)
techniques et moyens de documentation
prise et organisation de notes,
techniques d'interviews

Savoir-faire

Savoir-faire des recherches

Enquêter sur l'environnement, les comportements, les codes et le langage d'un groupe social et identifier des conseillers scientifiques éventuels
Analyser, confronter et traiter les informations recueillies
Choisir les informations essentielles à la compréhension du sujet
Rechercher des objets, des documents, des traces liés au sujet
S'adapter au milieu que l'on va filmer et adopter les usages
Entrer en contact avec des personnes ressources
Réaliser des entretiens
Identifier les protagonistes du film

Écrire et structurer le projet d'un documentaire

Savoirs

Connaissances de culture cinématographique :
connaissance des formes filmiques du documentaire
Connaissances sociologique et historique
système juridique des droits d'auteur sur le plan national et international

Expériences

Pratiques artistiques (photo, écriture..)
Fréquentation du milieu du documentaire
usages et la culture du milieu du documentaire (références, langage)
perception des incohérences narratives et descriptives

Méthodes

méthodes d'écriture de projet documentaire
règles d'élaboration des dossiers et des contraintes à respecter
règles de la dramaturgie
règles classiques du langage cinématographique

Savoir-faire

Savoir-faire
Communiquer son projet dans un dossier constitué de textes et de photographies
Formuler ses intentions, ses intuitions
Ecrire le récit filmique du documentaire
décrire de façon visuelle et sonore des personnages et des situations
traduire par des mots un état psychologique ou émotionnel, des intentions des personnages
rendre dans l'écriture les caractéristiques types, les traits marquants d'une société ou d'une époque

Rechercher des financements pour son documentaire

Savoirs

Socio-économie de la production documentaire (paysage, principaux acteurs, manifestations, financeurs, etc..-)
Politiques culturelles liées au cinéma
Connaissance du système économique de financement des documentaires
système juridique du financement et des droits du travail, de l'image et d'auteur sur le plan national et international

Expériences

Relations avec des producteurs
usages et la culture du milieu de la production (références, non verbal, langage)

comportement à adopter pour établir et maintenir des relations

Méthodes

méthodes et les procédures d'élaboration d'un budget et d'un plan de financement de documentaire
règles d'élaboration des dossiers et des contraintes à respecter

Savoir-faire

Savoir-faire
Communiquer et négocier son projet
Valoriser ses choix artistiques, ses expériences antérieures
Ecouter et analyser les arguments de la production ou du diffuseur
Evaluer la cohérence des propositions
Réévaluer ses choix
Hiérarchiser ses priorités
Cerner les limites des compromis artistiques possibles
Sélectionner parmi ces arguments ceux qui peuvent servir à défendre son projet
Développer un argumentaire en mettant en avant les points forts
Définir une stratégie pour obtenir satisfaction

Diriger son équipe documentaire

Savoirs

Théories et techniques de prise de vue, de captation sonore, en documentaire,
Connaître les « écoles » de techniciens

Connaissance des conventions collectives et du droit du travail

Expériences

Relations et collaboration créative avec les techniciens

usage et culture des professionnels du cinéma
(références, non verbal, langage)
pratique des métiers principaux
fonctionnement des groupes, interactions productives

Méthodes

Processus et techniques de fabrication du film

methodologie et démarche de chaque métier
(prise de vues et captation sonore)
méthode de recherche les techniciens les plus compétents pour le projet

Savoir-faire

Savoir-faire : Capter et guider les talents

Identifier les savoir-faire des techniciens, évaluer leurs compétences pour le projet

Communiquer son projet, sa vision du film, ses intentions

Valoriser ses choix artistiques, ses expériences antérieures, transmettre et communiquer ses émotions

susciter des idées et des propositions techniques et artistiques

Écouter et analyser les arguments des divers techniciens

Évaluer la cohérence des propositions par rapport à l'ensemble du projet

Réévaluer ses choix, Hiérarchiser ses priorités

Cerner les limites des compromis artistiques possibles

Faire appliquer ses choix

Evaluer le rendu du travail

vérifier leur travail

Construire la mise en scène et la mise en images d'un documentaire

Savoirs

Culture générale cinématographique :
connaissance des formes filmiques du documentaire
Connaissance des différentes formes de mise en scène pour des reconstitutions
technologie et esthétique de la prise de vue et de la captation sonore : focales, des phénomènes optiques, formats, Connaissance des effets de lumière

Expériences

Relation avec des personnes interviewées
Expérience de la prise de vues et du montage
Expérience de visionnage des scènes filmées (rushes)

Méthodes

règles classiques du langage cinématographique (champ/contre champ, 180 degrés, etc..)
méthodologie et techniques de prise de vue, de lumière et de prise de son
méthodes d'interviews

Savoir-faire

Savoir choisir et contrôler la position et les mouvements de la caméra
choisir les lieux, les objets qui personnifieront le propos
susciter l'expression des personnes filmées
mettre en confiance et convaincre de l'intérêt du projet
clarifier et exprimer ses idées aux protagonistes
transmettre et communiquer ses choix
adapter son comportement face aux personnes
se représenter le résultat visuel des scènes sur l'écran
déterminer les moments de lancement et d'arrêt des scènes

Finaliser son documentaire

Savoirs

Théories du montage documentaire
techniques et formats de diffusion
sonore et visuels,

Expériences

**expériences sensibles et artistiques
du montage**
Perception de l'enjeu présent dans
chaque plan
perception de l'intensité de chaque plan
Expériences des relations avec les
monteurs, producteurs et diffuseurs

Méthodes

**Processus et techniques du montage
et de la chaîne de post-production**
règles classiques du montage
fonctions des logiciels de montage image
et son, mixage et étalonnage
techniques de banc titres

Savoir-faire

Savoir-faire : construire un récit cinématographique
Évaluer l'écart entre sa représentation et la réalité
matérielle du film
Imaginer le résultat visuel du montage des plans
Communiquer sa vision du film aux monteurs, et mixeur
Définir le rythme du film en fonction du contenu
Déterminer les séquences du film à mettre en valeur
Écrire un commentaire approprié au projet
Repérer les incohérences
Vérifier les versions proposées
Argumenter, justifier et réaffirmer ses choix
Sélectionner la version la plus proche de sa vision

Communiquer sur son documentaire

Savoirs

Socio-économie de la diffusion des films documentaires

Connaissance des festivals et des réseaux de diffusion du documentaire

Connaissance des moyens de promotion des films (affichage, bandes annonces..)

Connaissance de théorie et critique de cinéma, de la presse professionnelle

théorie et critique de cinéma

Expériences

Fréquentation des festivals, Relation avec le public, les critiques, les journalistes, les exploitants,

usages et la culture du milieu des festivals et de la critique (références, non verbal, langage)

Méthodes

méthodes et techniques des campagnes de communication sur les films

techniques des moyens de promotion des films (affichage, bandes annonces..)

Savoir-faire

Savoir-faire : Analyser, conceptualiser, et communiquer sa démarche

Ecrire des textes de présentation de son film et de sa filmographie

Situer et expliquer sa démarche artistique, justifier ses choix artistiques, ses expériences antérieures

Anticiper les réactions, les polémiques possibles, ce qui peut déranger le spectateur

Ecouter et analyser les critiques du public et des professionnels

Identifier les avis et les représentations de chacun et en tirer parti

Adapter son discours à son interlocuteur

RÉALISATION DE REPORTAGE

Activités

Proposer un reportage

1.1. Analyser le contexte de l'émission ou du magazine

S'informer sur les attentes de la rédaction
Analyser les objectifs de communication
S'informer sur le public visé

1.2. Analyser l'émission ou le magazine

S'informer sur le contenu
S'informer sur le cahier des charges, (durée, moyens)
Se représenter la forme attendue
S'informer sur les moyens financiers de la production

1.3 Développer et organiser ses idées

Se figurer l'idée motrice du reportage
Trouver le fil conducteur
Imaginer la forme du reportage
Déterminer les séquences et situations qui constituent la base du reportage
Se représenter la progression, la structure de l'ensemble

1.4. Faire valider sa proposition de reportage à la rédaction

Formuler son idée de sujet à la rédaction de l'émission ou du magazine
Réajuster et adapter son sujet à la demande de la rédaction
Discuter et s'accorder sur une proposition de contrat

1.5. Procéder aux choix techniques et logistiques (en relation avec les techniciens et le producteur)

S'arrêter sur un mode de tournage (argentique, numérique, etc.) et sur le format
Choisir la caméra et le support d'enregistrement
Définir les moyens et les méthodes nécessaires au montage et à la postproduction

Enquêter sur le sujet

2.1. Se documenter

faire des recherches documentaires
identifier des personnes ressources
réaliser des interviews
Identifier les différents lieux

2.2 S'informer sur les protagonistes

Rencontrer les interlocuteurs et les protagonistes repérés
Repérer des lieux et des situations
Rechercher des objets, des documents, des images liés au sujet et aux personnes

2.3. Obtenir l'autorisation de filmer (lieux, personnes, documents)

Expliquer sa démarche, ses intentions
Convaincre les personnes pour leur participation au reportage
Démarcher les administrations et autres institutionnels

Diriger son équipe

3.1. Choisir des collaborateurs

Repérer des collaborateurs en fonction de leur personnalité et des besoins pour le reportage
Estimer les diverses compétences à partir de leurs expériences précédentes
Identifier leurs compétences techniques

3.3. mettre en place la collaboration

Expliquer son projet, les objectifs, le contenu, le cahier des charges
Présenter le déroulement du tournage
Susciter leurs idées, leurs propositions
Etudier les solutions techniques apportées et vérifier leur cohérence
Définir les responsabilités

3.4. Superviser le travail

Vérifier les résultats de leur travail
Réévaluer et suggérer des approches nouvelles en fonction de l'évolution du travail
Vérifier l'avancement du tournage jusqu'à la fin de celui-ci

Construire la mise en scène et mise en image

4.5. Déterminer la mise en scène des personnages, des lieux et des témoignages (interviews, documents, objets, etc.)

Repérer et choisir les accessoires, les éléments du décor (objets, documents, photos, etc ...)
Déterminer la place et la position des personnes filmées dans le cadre
Observer les attitudes, des gestes, des mouvements, des expressions, des regards des personnes filmées

4.6. Mettre en image

Anticiper les actions et les situations
Formuler ses intentions à ses collaborateurs pour rendre compte de l'espace et de l'action
Anticiper le découpage (axes, taille et durée des plans) et les mouvements de caméra
Définir l'emplacement de la caméra (hauteur et distance) et l'angle de prise de vue

4.5. faire des interviews

poser des questions directives
orienter les réponses vers un canevas pré-établi
faire expliciter, faciliter une expression
recentrer sur le sujet

Finaliser son reportage

5.1. Sélectionner des prises

Analyser les rushes avec le monteur
Identifier les informations de chaque séquence
Étudier le contenu des entretiens
Sélectionner les séquences
Orienter le monteur sur des choix précis

5.2. Établir la structure du montage

Trouver le fil conducteur du récit
Mettre en ordre les séquences
Analyser et découper les entretiens en fragments homogènes par leur contenu
Déterminer la progression
Définir les alternances
Trouver le rythme du reportage

5.3. Concevoir le commentaire

choisir le style et la fonction du commentaire
choisir la forme visuelle ou sonore
déterminer la place du commentaire
faire la synthèse des éléments importants à transmettre
écrire le texte

5.4. Déterminer une première version de montage

Éprouver les raccords entre les scènes, les transitions,
Vérifier les différents raccords de forme, de lieu et de contenu
Revoir l'architecture d'ensemble
S'arrêter sur une première version du montage cut

5.5. Superviser ou réaliser les finitions¹²

Réaliser ou faire réaliser l'habillage du reportage
Intégrer des trucages visuels et/ou des séquences d'animation
Choisir et positionner les fragments sonores et musicaux sur l'image
Collaborer à l'harmonisation et à la spatialisation des sons et musiques au mixage
Superviser l'étalonnage

5.4. Faire valider le reportage par la chaîne

Présenter le montage au producteur et à la rédaction
Argumenter ses choix
Prendre en compte les demandes de modification, d'ajout ou de suppression de séquences

¹² En fonction des moyens attribués au projet, le réalisateur peut-être amené à réaliser seul ces travaux, en utilisant des logiciels tels que Final cut ou After effect

RÉALISATION DE REPORTAGE

Compétences

Proposer un reportage

Savoirs

Connaissance des formes du reportage audiovisuel et des magazines télévisés
Connaissance du fonctionnement des chaînes de télévision et du magazine télévisé
Connaissance des enjeux contemporains et des questions d'actualité
Connaissance des contextes de productions des reportages télévisés et de leurs coûts.

Expériences

Expérience des relations avec les diffuseurs et les producteurs d'émissions télévisées
Usages, comportements et culture du milieu de la télévision (références, non verbal, langage)
Observation de la société

Méthodes

Processus et méthodes de fabrication d'un reportage

Savoir-faire

Savoir-faire : Proposer des sujets, des formes et des mises en scènes adaptées aux objectifs de l'émission, au contenu et au public visé
Identifier les sujets d'actualité
Repérer les enjeux d'une question sociale et politique,
S'adapter au cahier des charges du magazine ou de l'émission
Rechercher des informations sur le diffuseur et les attentes de la rédaction
Valoriser ses expériences antérieures
Développer un argumentaire en mettant en avant les points forts de son projet
Écouter et analyser les attentes de la rédaction
Rassurer la rédaction sur la faisabilité du projet
Négocier les moyens nécessaires et son contrat

Enquêter sur le sujet du reportage

Savoirs

Connaissance des lieux et moyens de documentation bibliothèque, fonds d'archives, sites Internet
Culture générale, Connaissances sociologique et historique
Connaissance juridique du droit à l'image
Connaissance des droits de reproduction et de citation

Exnériences

Expérience des relations et de la communication dans le cadre d'une enquête

Méthodes

méthodologie et outils de la recherche documentaire
méthodes et techniques d'interviews

Savoir-faire

Savoir-faire : Rechercher, analyser, confronter et traiter les informations liées au sujet du reportage
Formuler ses intuitions
Choisir les informations essentielles à la compréhension du sujet
S'adapter au milieu que l'on va filmer et adopter les usages
Entrer en contact avec des personnes ressources
Observer les comportements humains et en analyser la psychologie
Repérer les lieux, les situations, les protagonistes du film
réaliser des entretiens
rechercher des objets, des documents, des traces liés au sujet

Diriger son équipe (reportage)

Savoirs

Sciences et technologie de la prise de vue, de la captation sonore,
Connaissance des conventions collectives et du droit du travail

Expériences

Relations et communication avec des techniciens de l'audiovisuel
Usages et culture des professionnels de l'audiovisuel (références, comportement, non verbal, langage)
Expérience de la prise de vues, de la captation sonore
Expérience du fonctionnement des groupes, des interactions productives

Méthodes

chaîne de fabrication de l'ensemble du reportage
méthodes et démarches de chaque métier de l'audiovisuel, des principaux chefs de poste)
coordination des différentes interventions

Savoir-faire

Savoir-faire : déléguer et guider le travail
Reconnaître les savoir-faire des techniciens
Repérer les techniciens les plus compétents pour le projet
Expliquer ses projets et ses objectifs clairement
Susciter des idées et des propositions techniques et artistiques
Ecouter et analyser les arguments des divers techniciens
Evaluer la cohérence des propositions par rapport à l'ensemble du projet
Faire appliquer ses choix
Evaluer le rendu du travail

Construire la mise en scène et la mise en image d'un reportage

Savoirs

Connaissance des formes du reportage télévisé

Technologie de la prise de vue et de la captation sonore (focales, des phénomènes optiques),
Connaissance des formats de diffusion
Connaissance des effets de lumière

Exnériences

Relation avec des personnes interviewées

Expérience de la prise de vues et du montage

Expérience de visionnage des scènes filmées (rushes)

Méthodes

Règles classiques du langage

cinématographique (entrée et sortie de champ/contre champ, 180 degrés, etc..)

Méthodes et techniques d'interviews

Connaissance des règles du positionnement du matériel de prise de vue, de lumière et de prise de son

Savoir-faire : Susciter l'expression des personnes filmées, déterminer et contrôler le positionnement et les mouvements de la caméra

Choisir les lieux, les protagonistes

Mettre en confiance et convaincre de l'intérêt du projet

Clarifier et exprimer ses idées aux protagonistes

Déterminer les moments de lancement et d'arrêt de l'enregistrement des scènes

Finaliser son reportage

Savoirs

Connaissance des formes du reportage audiovisuel et des magazines télévisés
Théories du montage
Techniques et formats d'enregistrement et de diffusion sonores et visuels.

Exnériences

Expérience sensible du montage
Perception des informations présentes dans chaque plan
Expérience du fonctionnement des raccords
Perception de l'écart entre sa représentation et le contenu des plans tournés
Expériences des relations avec les monteurs, les producteurs et diffuseurs

Méthodes

Règles classiques du montage
Processus et techniques du montage et de la post-production
Méthodes d'écriture d'un commentaire
Fonctions des logiciels de montage image et son, traitement d'images, mixage et étalonnage

Savoir-faire

Savoir-faire : structurer un récit audiovisuel
Communiquer ses intentions de réalisation au monteur, et mixeur
Définir le rythme du reportage en fonction du contenu
Déterminer les séquences du reportage à mettre en valeur
Écrire un commentaire approprié au projet
Repérer les incohérences
Prendre en compte les demandes de modification
Argumenter ses choix
Sélectionner la version la plus adaptée au cadre de l'émission
Superviser les finitions

RÉALISATION D'ÉMISSION DE TÉLÉVISION

Activités

Étudier le projet de l'émission

1.1. S'informer et discuter du projet de l'émission

S'informer auprès du producteur de ses intentions

Faire préciser le concept, des enjeux de l'émission

S'informer sur les thèmes, les invités, le déroulement, la composition, la tonalité de l'émission souhaités

S'informer sur les moyens financiers, le budget de l'émission

1.2. Faire préciser les besoins techniques

Sonder les besoins de l'animateur (accessoires, visuels, etc)

Faire préciser le format de diffusion

Demander des précisions aux divers assistants de production

Enrichir le concept de départ, proposer des idées

situation spécifique aux captations de spectacle

Analyser la mise en scène du spectacle

Étudier le texte ou l'enregistrement de la pièce ou de la partition

Repérer et identifier les personnages et leurs rôles.

Repérer les actions et les événements marquants.

Repérer les déplacements et les mouvements des personnages.

situation spécifiques aux captations d'évènements sportifs

Étudier le déroulement et les temps forts de l'événement

Recueillir des informations sur les participants. les enjeux des compétitions,

Connaître les règles propres aux disciplines sportives.

Si le réalisateur est sollicité pour la conception de l'émission

1.3. Imaginer la forme visuelle et sonore de l'émission

Analyser les attentes du producteur et/ou sa référence à une émission antérieure

Identifier le public visé

Se représenter le style et l'atmosphère visuelle de l'émission

Imaginer le rythme de l'émission (durée des plans, rythme des mouvements interne au plan et des mouvements de caméra)

Imaginer le décor

Se représenter le rendu de l'image souhaité ; le type de plans, les rapports image_son

Proposer un projet à l'animateur, au producteur, au chef d'antenne

Concevoir le dispositif de captation

2.1. Se représenter le découpage de l'espace dans le lieu

Repérer les lieux avec les chefs de poste (chef décorateur, assistant, etc.)

Anticiper les plans possibles

Choisir la taille des plans

Prévoir les plans qui seront réalisés sur les participants, sur le public

2.2. Analyser les besoins techniques

Évaluer le nombre de caméras

Estimer le type de caméra, les optiques

Estimer la machinerie nécessaire

2.3. Déterminer l'emplacement des caméras

Évaluer la place et le recul nécessaire aux caméras

Proposer une implantation des caméras

Négocier avec le responsable des lieux

2.4. Définir l'atmosphère visuelle de l'émission

Expliquer l'ambiance voulue au directeur de la photographie

Suggérer le type de lumière, les couleurs souhaitées

Faire le choix du graphisme, des effets visuels avec le graphiste et le truquiste

2.5. Négocier les moyens matériels et humains nécessaires au projet,

Informé le producteur des besoins techniques (nombre de caméras, machinerie, etc.)

Négocier le coût des places prises par les caméras (*situation spécifique aux captations d'événements culturels ou sportifs*)

Évaluer les compromis possibles entre les choix artistiques et les moyens disponibles

Négocier en optimisant les moyens (nombre de caméras, taille de l'équipe)

Diriger son équipe

3.1. Choisir ses collaborateurs en relation avec le producteur

Évaluer ses besoins en collaborateurs pour l'émission

envisager la participation de :

assistant réalisateur

scripte

cadreurs

directeur de la photographie

Chef opérateur son

Ingénieur de la vision

graphiste

trucquiste

opérateur synthé

opérateur ralenti

Estimer les diverses compétences à partir de leurs expériences précédentes

Identifier leurs compétences techniques

Repérer leur potentiel personnalité, créativité, efficacité,

3.2. mettre en place la collaboration (au moment des repérages)

Présenter le projet de l'émission aux collaborateurs désignés par la production et la chaîne

susciter leurs idées, leur créativité

Questionner ses collaborateurs sur la faisabilité des intentions de réalisation

Etudier les solutions techniques et artistiques apportées et vérifier leur cohérence

Sélectionner les propositions qui correspondent à son intention

3.3. coordonner leurs interventions (pendant les répétitions et la captation)

Rassembler l'ensemble des techniciens du plateau (assistants réalisateur, cadreurs, ingénieur du son)

Répartir et déléguer les responsabilités

Lire avec eux le déroulé et répondre à leurs questions

mettre en place les répétitions

diriger et harmoniser le travail de son équipe surtout en direct lorsque rien n'est répété

3.4. Superviser leur travail

3.4.1. Vérifier le déroulement de l'émission avec l'équipe réalisation

Revoir le déroulé de l'émission et le découpage avec la scripte et l'assistant réalisateur

Interroger l'assistant réalisateur sur les éventuels manques et compléter les éléments nécessaires au tournage si besoin

3.4.2. Vérifier la préparation des cadres

vérifier la place des cadreurs

S'assurer du bon fonctionnement du matériel technique pour chaque membre de l'équipe

Confier à l'assistant réalisateur la gestion des différentes caméras

Faire quelques essais

3.4.3. Vérifier le rendu de l'image

Tester avec l'ingénieur de la vision et le directeur de la photographie (éventuellement le truquiste) les moyens techniques, notamment la question des filtres

Vérifier la qualité de l'image

imaginer et faire évoluer l'habillage(génériques,jingles), la charte graphique avec le graphiste
faire quelques essais et valider

3.4.4. vérifier le découpage sonore

Tester avec l'ingénieur du son les plages musicales et les interviews

Faire quelques essais et valider

Mettre en place l'émission

4.1. Concevoir le conducteur avec la scripte

préciser le découpage des différentes séquences de l'émission
préciser la nature des différentes séquences (sujet, plateau, duplex).
Préciser les moyens techniques pour chaque séquence
Déléguer à la scripte la finalité du conducteur destiné à l'équipe technique
Se référer au producteur pour la validation du conducteur

4.2. Vérifier le conducteur

Relire le conducteur avec la scripte
Contrôler les éventuelles incohérences de l'ensemble
Réfléchir à l'enchaînement des séquences
Prévoir l'intégration d'invités, d'interviews, etc.
en direct vérifier le conducteur avec tous les intervenants (producteurs, diffuseur) pour validation

4.3. Préparer le découpage de l'espace

Définir l'emplacement des caméras et l'angle de prise de vue
Déterminer la hauteur et la distance de la caméra
Déterminer les mouvements de caméra
Déterminer la profondeur de champ en fonction des focales
Définir le lien entre l'arrière plan et l'1er plan

4.4. Diriger les mises en place de l'animateur et des invités pendant la répétition

Indiquer les divers emplacements et le déroulement du texte à l'animateur
Diriger l'animateur lors de sa répétition
Calculer le temps de ses interventions avec la scripte
Refaire une seconde répétition avec lui pour s'assurer du temps, de sa diction et de sa gestuelle

4.5. vérifier la mise en place avec le ou les invités de l'émission

Indiquer les divers emplacements et le déroulement du texte à l'invité
Diriger l'animateur et l'invité lors de leurs répétitions
Calculer le temps des interventions avec la scripte
Refaire une seconde répétition avec eux pour s'assurer du temps, de la diction et de la gestuelle

Construire l'émission

enregistrée ou en direct

5.1 Anticiper la captation

Mémoriser l'ensemble des plans à réaliser

Vérifier sur les écrans la préparation du plan suivant

Observer toutes les actions ou événements intervenant sur le plateau

5.2 Réaliser la captation

Commuter les caméras ou tout visuel sur le mélangeur

Vérifier l'ensemble des écrans et rediriger les caméras si besoin

Enregistrer l'ensemble

Lancer et arrêter la captation

5.3. Monter l'émission¹³

Analyser les images

Sélectionner les rushes

Revoir l'architecture d'ensemble

Supprimer des séquences inutiles et voir les raccords

Confronter avec le découpage initial

5.4. Valider le montage

Visionner les premiers résultats du montage

Sélectionner une version et donner son aval

Présenter au producteur le résultat

¹³ Le réalisateur n'étant pas toujours disponible pour le montage, il est souvent remplacé à cette étape par la scripte

RÉALISATION D'ÉMISSION DE TÉLÉVISION

Compétences

Étudier le projet de l'émission

Savoirs

Culture télévisuelle,
Connaissance des questions d'actualités sociales, culturelles, sportives
Connaissance du contexte de la production dans les courants télévisuels du moment
Connaissance du système économique et des politiques culturelles de la télévision
Connaissance des esthétiques et des formes télévisuelles et de leur réception par le public

Exnériences

Relation avec les animateurs, producteurs et diffuseurs d'émissions de télévision
Fréquentation du milieu de la télévision
usages et culture (références, non verbal, langage)
comportement à adopter pour établir et maintenir des relations
Perception des tendances d'une époque
Observation des comportements humains de leur psychologie

Méthode

Méthodologie de la recherche documentaire sur le contenu de l'émission
méthodes de présentation d'un projet d'émission
méthodes et les procédures d'élaboration d'un budget d'émission de télévision

Savoir-faire

Savoir-faire : Exprimer ses idées de forme télévisuelle, en caractériser le style et les références à des émissions pré-existantes
Questionner et faire préciser les intentions de l'animateur, du producteur et du directeur d'antenne
S'adapter aux valeurs et personnalités des animateurs, des producteurs, des directeurs d'antenne
Repérer les enjeux d'une situation, d'une relation
Projeter la réception du public
Prendre de la distance
Analyser les critiques
Ecrire un projet d'émission

Concevoir le dispositif de l'émission

Savoirs

Culture générale audiovisuelle : connaissance des formes audiovisuelles,

Connaissance générale du découpage dans l'audiovisuel,

Sciences et technologies appliquées à la fabrication et à la diffusion d'une émission télévisée

Connaissance technique et esthétique des focales, des phénomènes optiques, des techniques d'habillage (trucages et graphismes audiovisuel)

Connaissance des formats (3/4, 16.9è)

Connaissance des effets de lumière

Expériences

Expérience de la prise de vue, du cadre et du montage

Méthodes

Connaissance des règles classiques du langage audiovisuel (champ/contre champ, 180 degrés, etc..)

Connaissance des règles du positionnement du matériel de prise de vue, de lumière, de machinerie, et de prise de son

Savoir-faire

Savoir-faire : Déterminer et contrôler le positionnement et les mouvements des caméras

Se représenter le résultat visuel des scènes sur l'écran

Communiquer sur son travail et l'adapter

Lire et dessiner des plans (implantation de décors et caméras)

Diriger son équipe de télévision

Savoirs

Sciences et techniques appliquées à la prise de vue, et aux trucages visuels utilisés pour les émissions télévisées (lumière, de captation sonore, de décor, de graphisme)
Connaissance des conventions collectives et du droit du travail

Exnériences

Relations avec les techniciens du plateau
usages et culture des professionnels de la télévision (références, non verbal, langage)
comportement à adopter pour diriger une équipe
contenu de chacun des métiers
fonctionnement des groupes, des interactions productives

Méthodes

Processus et techniques de fabrication de l'émission
Méthodes et démarches des métiers de l'équipe technique de l'émission de télévision

Savoir-faire

Savoir-faire : déléguer et guider le travail
Rechercher les techniciens les plus compétents pour le projet
Reconnaître les savoir-faire des techniciens
Expliquer ses projets clairement
Susciter des idées et des propositions techniques et artistiques
Écouter et analyser les arguments des divers techniciens
Évaluer la cohérence des propositions par rapport à l'ensemble du projet
Arrêter ses choix et les faire appliquer
Guider et coordonner chaque intervention
Évaluer le rendu du travail

Construire l'émission de télévision

Savoirs

Théories du montage
Culture générale audiovisuelle :
connaissance des formes
audiovisuelles,

Expériences

Observation et anticipation des actions sur le plateau
Perception de l'intérêt des événements
Perception de l'enjeu présent dans chaque plan
Perception de l'intensité de chaque plan
Expérience de l'utilisation du mélangeur, de l'intégration simultanée des différents éléments visuels et sonores

Méthodologie et techniques de la captation et du montage

Techniques et fonctions de la régie
(mélangeur, effets digitaux, synthétiseur d'écriture, grille de commutation, éditeur de montage, monitoring, console son, écoute interphonie, etc..)-

Savoir-faire

Savoir-faire : Déterminer et choisir les plans à mettre en valeur , les assembler avec efficacité, guider les mouvements de caméras

Diriger les caméras simultanément
Utiliser un banc de commutation
Définir le rythme de l'émission et la durée des plans en fonction de la réception du public
Se représenter le résultat visuel du montage des plans
Sélectionner la version la plus proche de la vision du producteur et de l'animateur

RÉALISATION DE FILM INSTITUTIONNEL

activités

Étudier la commande de film institutionnel

1.1. Analyser le contexte de la commande

s'informer sur les attentes du commanditaire ou du client
analyser les objectifs de communication
s'informer sur le public visé

1.2. Analyser la commande

s'informer sur le contenu
s'informer sur le cahier des charges
se représenter la forme attendue
s'informer sur les moyens financiers disponibles

1.3. Développer et organiser ses idées

Se figurer l'idée motrice du film
Trouver le fil conducteur
Imaginer le style et la forme du film (reportage, fiction, animation)
Déterminer les séquences et situations qui constituent la base du film
Se représenter la progression, la structure de l'ensemble

Faire valider sa proposition

2.1. Présenter son projet au commanditaire

Formuler son idée de projet
Résumer ce qui va se passer dans le film
Suscite leur point de vue et leurs propositions
Réajuster et adapter son projet aux conditions envisageables

2.2. Élaborer un dossier de présentation

Décrire le contexte
Préciser les objectifs
Écrire un synopsis ou un scénario
Décrire la forme du film
Établir un devis et un échéancier

2.3. Négocier les conditions financières

Négocier en optimisant les moyens (la durée du tournage et du montage, la composition de l'équipe, les choix techniques)
Déterminer le type de rémunération possible dans ce contexte
Discuter et s'accorder sur une proposition de contrat

Diriger son équipe

3.1. Déterminer la constitution de son équipe

Évaluer ses besoins pour le film de la participation de

Chef opérateur image, Chef opérateur son, chef monteur, graphiste, mixeur, etc

Définir la durée de leur intervention sur le film

Définir les conditions de travail

Négocier l'engagement des membres de l'équipe (chefs de poste) avec le directeur de production ou le producteur

3.2. Choisir des collaborateurs

Repérer des collaborateurs en fonction de leur personnalité et des besoins pour le film

Estimer les diverses compétences à partir de leurs expériences précédentes

Identifier leurs compétences techniques

Repérer leur potentiel artistique la créativité, l'efficacité, l'imagination,

3.3. Mettre en place la collaboration

Expliquer son projet, les objectifs, le contenu, le cahier des charges

Présenter le déroulement du tournage

susciter leurs idées, leurs propositions

Questionner ses collaborateurs sur la faisabilité des intentions de réalisation

Etudier les solutions techniques et artistiques apportées et vérifier leur cohérence

Définir les responsabilités

déléguer les tâches et mettre en place les premiers travaux et répétition

3.4. Superviser le travail

préciser les intentions de réalisation

Vérifier les résultats de leur travail

Réévaluer et suggérer des approches nouvelles en fonction de l'évolution du travail

Vérifier l'avancement du tournage jusqu'à la fin de celui-ci

Présenter au producteur des séquences enregistrées et des rushes

Construire la mise en scène et en image

4.1. Procéder aux choix techniques et logistiques (en relation avec les techniciens et le producteur)

S'arrêter sur un mode de tournage (argentique, numérique, etc.) et sur le format

Choisir la caméra et le support d'enregistrement

Définir les moyens et les méthodes nécessaires au montage et à la postproduction

4.2. s'informer sur le sujet

Se renseigner sur le contenu attendu

Rencontrer les interlocuteurs

Repérer et choisir les protagonistes

Repérer les lieux et les situations à filmer

Expliquer sa démarche

4.3. déterminer la mise en scène des personnages, des lieux et des témoignages (interviews, documents, objets, etc.)

Définir les rapports son et image (dans le même axe ou hors champ)

Choisir les accessoires, les éléments du décor (objets, documents, photos, etc)

déterminer la place et la position des personnes filmées dans le cadre

observer les attitudes, des gestes, des mouvements, des expressions, des regards des personnes filmées

4.4. mettre en image

Anticiper les actions et les situations

Formuler ses intentions à ses collaborateurs pour rendre compte de l'espace et de l'action

Anticiper le découpage (axes, taille et durée des plan) et les mouvements de caméra

Définir l'emplacement de la caméra (hauteur et distance) et l'angle de prise de vue

Déterminer la profondeur de champ en fonction des focales (lien entre l'arrière plan et l er plan)

4.5. faire des interviews

poser des questions directives

orienter les réponses vers un canevas pré-établi

faire expliciter, faciliter une expression

recentrer sur le sujet

faire la synthèse des éléments importants à transmettre

Finaliser son film avec le monteur

5.1. Sélectionner des prises

Analyser les rushes avec le monteur

identifier les informations de chaque séquence

étudier la transcription du contenu des entretiens

Sélectionner les séquences

Orienter le monteur sur des choix précis

5.2. Établir la structure du montage

Trouver le fil conducteur du récit

Mettre en ordre les séquences

Analyser et découper les entretiens en fragments homogènes par leur contenu

Déterminer la progression

Définir les alternances

Trouver le rythme du film

5.3. concevoir le commentaire

choisir le style et la fonction du commentaire
choisir la forme visuelle ou sonore
déterminer la place du commentaire
faire la synthèse des éléments importants à transmettre
écrire le texte

5.4. Déterminer une première version de montage

Éprouver les raccords entre les scènes, les transitions,
Expérimenter les différents raccords de forme, de lieu et de contenu
Vérifier la continuité spatiale et temporelle
Revoir l'architecture d'ensemble
S'arrêter sur une première version du montage cut

5.5. Faire valider les différentes étapes du montage par le producteur ou le client

Présenter les différentes étapes du montage au producteur et/ou au client
Argumenter ses choix
Présenter des séquences enregistrées et des rushes
Prendre en compte les demandes de modification, d'ajout ou de suppression de séquences

5.6. Superviser ou réaliser l'habillage audiovisuel¹⁴

Réaliser ou faire réaliser l'habillage du film
Intégrer des trucages visuels et/ou des séquences d'animation
Faire valider cette version par le producteur et le client
Éventuellement) effectuer directement la sortie du film (sur DVD, Quick time, etc..)

5.7. Superviser les travaux de post-production

Choisir et positionner les fragments sonores et musicaux sur l'image
Vérifier les raccords sonores, le hors champ, les ambiances
Collaborer à l'harmonisation et à la spatialisation des sons et musiques au mixage
Superviser l'étalonnage

¹⁴ En fonction des moyens attribués au projet, le réalisateur peut-être amené à réaliser seul ces travaux, en utilisant des logiciels tels que Final cut ou After effect

RÉALISATION DE FILM INSTITUTIONNEL

Compétences

Étudier une commande de film institutionnel

Savoirs

connaissance des productions audiovisuelles institutionnelles et de leurs formes

Connaissance du fonctionnement des entreprises et des institutions
Connaissance des contextes de productions des films institutionnels et de leurs coûts.

Expériences

Relations avec les entreprises, avec les services communication

usages et culture des entreprises
Observation des comportements humains et de leur psychologie
perception des enjeux d'une situation

Méthodes

Méthode d'analyse des besoins du commanditaire

Connaissance des règles classiques du langage audiovisuel

Savoir-faire

Savoir-faire

imaginer des formes et des mises en scènes adaptées aux objectifs de communication et au public visé

s'informer sur le commanditaire et ses attentes
analyser les besoins en communication
s'adapter au point de vue du commanditaire

Faire valider sa proposition de film institutionnel

Savoirs

Connaissance du paysage de la production institutionnelle (principaux acteurs, entreprises, manifestations, etc..)
Connaissance du système économique de financement des films institutionnels
Connaissance du système juridique du financement et des droits du travail, de l'image et d'auteur sur le plan national et international

Expériences

Comportement à adopter pour rassurer le commanditaire sur la faisabilité du projet
pour établir et maintenir des relations avec les commanditaires
Connaître les usages et la culture du milieu de la production institutionnelle (références, non verbal, langage)

Méthodes

Méthodes d'élaboration d'un dossier de présentation du projet de film institutionnel destiné aux commanditaires
chaîne de fabrication d'un film institutionnel et les moyens techniques nécessaires
méthode d'établissement d'un budget et d'un calendrier prévisionnel

Savoir-faire

Savoir-faire
écrire un dossier de présentation du projet
Valoriser ses expériences antérieures
Développer un argumentaire en mettant en avant les points forts de son projet
Écouter et analyser les attentes des commanditaires
Adapter le projet en fonction des besoins
Négocier les moyens
Établir un budget et un échéancier

Diriger son équipe

Savoirs

Connaissance des techniques de prise de vue, de captation sonore, d'écriture, de montage, de graphisme
Connaissance des conventions collectives et du droit du travail

Expériences

Expérience des relations avec les techniciens
Expérience de la prise de vue et de la captation sonore
usages et culture des professionnels de l'audiovisuel (références, non verbal, langage)
fonctionnement des groupes, des interactions productives

Méthodes

chaîne de fabrication de l'ensemble du film institutionnel
méthodes et démarches de chaque métier de l'audiovisuel, des principaux chefs de poste)

Savoir-faire

Savoir –faire
Déléguer guider et contrôler le travail des collaborateurs
reconnaître les savoir-faire des techniciens
expliquer ses projets clairement
susciter des idées et des propositions techniques et artistiques
Ecouter et analyser les arguments des divers techniciens
Evaluer la cohérence des propositions par rapport à l'ensemble du projet
Faire appliquer ses choix
coordonner chaque intervention
Evaluer le rendu du travail

Construire la mise en scène et en image

Savoirs

connaissance des formes du film institutionnel

Connaissance des différentes formes de mise en scène
Connaissance des méthodes d'interviews
Technologie de la prise de vue et de la captation sonore
Connaissance des formats de diffusion
Connaissance des effets de lumière

Exnériences

Expérience de l'interview et de l'enquête

Expérience de la prise de vue, de la captation sonore et du montage

Méthodes

Connaissance des règles classiques du langage cinématographique (champ/contre champ, 180 degrés, etc..)

Connaissance des règles du positionnement du matériel de prise de vue, de lumière et de prise de son
Méthodes et techniques d'interviews
techniques de prise de son et de prise de vue

Savoir-faire

Savoir-faire

choisir les lieux, les protagonistes

mettre en scène, mener les interviews

s'informer sur le contenu

clarifier et exprimer ses idées aux protagonistes

mettre en confiance et convaincre de

l'intérêt du projet

susciter l'expression des personnes filmées

diriger le positionnement et les

mouvements de la caméra

déterminer les moments de lancement et d'arrêt des scènes

Finaliser son film

Savoirs

théories du montage
technologie de la post-production
techniques et formats
d'enregistrement et de diffusion
sonores et visuels.

Expériences

Perception des informations présentes dans chaque plan
Expérience de l'analyse des images
Expérience, des raccords, des rapports image/son
Pratique du montage, de la rédaction de commentaire

Méthodes

règles classiques du montage
chaîne de la post-production
fonctions des logiciels de montage image
et son, traitement d'images, mixage et
étalonnage

Savoir-faire

Savoir-faire

Construire et structurer un récit audiovisuel

transmettre et communiquer l'objectif du film aux
monteurs, et mixeur
déterminer les séquences du film à mettre en valeur
déterminer la structure du film
définir le rythme du montage en fonction du contenu
écrire un commentaire approprié au projet
repérer les incohérences
prendre en compte les demandes de modification
argumenter, justifier et réaffirmer ses choix
sélectionner la version la plus proche de la vision
Du commanditaire

RÉALISATION DE PUBLICITÉ

Activités

Étudier une commande de film publicitaire

1.2. Analyser la commande de l'annonceur

étudier l'appel d'offres ou brief proposé par le TV producer (pole de production de l'agence)

analyser le scénario

étudier le contexte, les objectifs commerciaux

analyser la base visuelle, mood ou story board, l'esthétique recherchée

analyser l'animatic proposé, les actions, mouvements

recueillir des informations auprès du directeur artistique de l'agence sur les attentes de l'annonceur

se renseigner sur l'annonceur, son image

1.3. Écrire la note d'intention

imaginer le film fini

Expliquer sa vision du spot, l'esthétique qu'il va valoriser

Décrire l'univers visuel et sonore

Préciser les images, les références, le style et la forme recherchés

Résumer ce qui va se passer dans le film

Compléter par un storyboard succinct, le cas échéant

mettre en valeur son expérience, ses réalisations antérieures

valoriser l'adéquation de la proposition à la commande

1.4. Collaborer à l'évaluation du budget et du planning avec le producteur

se représenter le tournage

identifier les difficultés et les besoins de réalisation

déterminer les durées de fabrication

déterminer les moyens nécessaires

Etablir un planning

Etablir et optimiser le plan de travail en fonction du budget

1.5. Elaborer un dossier de présentation

Faire le découpage

Etablir un story board précis

Faire un dossier avec les photos des repérages

Présenter un dossier avec un devis et les CV des techniciens

1.6. Présenter son projet à la direction de création de l'agence de pub

Décrire sa démarche

Développer ses intentions

démontrer l'intérêt artistique et la faisabilité de son projet

Tenir compte des contraintes et remarques

Réajuster et adapter son projet aux conditions envisageables

1.7. Faire valider ses choix dans le cadre de la PPM (pré-production meeting)

présenter le casting

Les lieux et décors

Le story board et les premières maquettes d'effets spéciaux

Négocier des moyens supplémentaires (figurants, accessoires, durée)

1.8. Négocier les choix artistiques et les conditions financières

Se représenter les moyens dont disposera le producteur pour le film

Évaluer les compromis possibles entre les choix artistiques et les moyens disponibles

Négocier en optimisant les moyens à partir d'options artistiques, le casting, la durée du tournage, la composition de l'équipe, les choix techniques

Déterminer le type de rémunération possible dans ce contexte

Estimer les droits d'auteurs

Discuter et s'accorder sur une proposition de contrat

Diriger son équipe

3.1. Déterminer la constitution de son équipe

Évaluer ses besoins pour le film de la participation de :

Scénariste, assistant réalisateur, scripte, directeur de la photographie, cadreur, Chef opérateur son, assistant son ou perchman , chef décorateur, chef costumier, chef monteur , mixeur, compositeurs de musique etc...

Définir la durée de leur intervention sur le film

Déterminer les conditions de travail

Négocier l'engagement des membres de l'équipe (chefs de poste) avec le directeur de production ou le producteur

3.2. Choisir ses collaborateurs

Repérer des collaborateurs en fonction de leur personnalité et des besoins pour le film

Estimer les diverses compétences à partir de leurs expériences précédentes

Identifier leurs compétences techniques

Repérer leur potentiel artistique la créativité, l'efficacité, l'imagination,

3.3. Présenter son projet à ses chefs de poste

Décrire sa démarche

Développer ses intentions

Leur expliquer l'univers de la publicité

Décrire les images, les références, le style et la forme recherchés

3.4. Évaluer la collaboration

Susciter leur point de vue et leurs propositions

Sélectionner les propositions qui correspondent à son intention

Vérifier si leur vision correspond à la sienne

Discuter les idées

3.5. Mettre en place la collaboration

Définir les responsabilités

associer les collaborateurs à l'élaboration du projet

susciter leurs idées, leur créativité

Questionner ses collaborateurs sur la faisabilité des intentions de réalisation

Étudier les solutions techniques et artistiques apportées et vérifier leur cohérence

3.6. Superviser le travail

Vérifier les résultats de leur travail

Réévaluer et suggérer des approches nouvelles en fonction de l'évolution du travail

Vérifier l'avancement du tournage jusqu'à la fin de celui-ci

Présenter au producteur des séquences enregistrées et des rushes

Concrétiser l'univers du film, arrêter les choix artistiques et techniques 15

4.1. collaborer au choix les acteurs ou mannequins

collaborer au casting (avec un directeur de casting)

Observer le physique de l'acteur ou du mannequin, ses expressions, ses gestes

Vérifier la correspondance des choix avec le projet initial

Faire valoir ses choix

4.2. définir les composantes visuelles du film

5.2.1. caractériser et choisir la photographie (avec le Directeur de la Photographie)

Se représenter l'atmosphère et l'aspect visuel du film

Se référer à des iconographies préexistantes

Déterminer les choix de lumière et de couleurs

Définir la composition de l'image, le cadre

4.3. participer aux choix techniques pour l'image (avec le DP et le cadreur)

Choisir un mode de tournage (argentique, numérique, etc) et un format

S'arrêter sur le support d'enregistrement (pellicule, vidéo ou numérique). et le nombre de caméras avec le cadreur

Etudier la faisabilité des effets spéciaux

il choisit le support du film (pellicule, vidéo ou numérique). Il étudie également la faisabilité des effets spéciaux éventuels avec un directeur de post-production ou un superviseur des effets spéciaux.

4.4. caractériser et choisir les décors, les costumes (avec le Chef décorateur et le styliste)

Faire des repérages des lieux

Déterminer les décors naturels et les décors à construire

Choisir les éléments du décor,

Choisir les costumes avec le styliste

Choisir les costumes

Choisir les accessoires

4.5. Déterminer l'atmosphère sonore

concrétiser l'univers sonore, (avec l'ingénieur du son)

Caractériser l'atmosphère sonore recherchée

Définir les rapports son et image, les dialogues et l'ambiance sonore

Définir la fonction de la musique, renforcement ou contrepoint

4.6. Faire valider les choix artistiques

Valider les choix dans le cadre de la réunion de pré)production avec l'annonceur, l'agence de pub, le producteur et certains techniciens

Définir les trucages avec le truquiste

¹⁵ Ce travail se fait en collaboration avec le producteur et les techniciens

Construire la mise en scène et la mise en image

5.1. déterminer le découpage spatial et temporel de la publicité

5.4.1. Faire le découpage du film (avec la scripte et l'assistant-réalisateur)

Imaginer le rythme du film (durée des plans, rythme des mouvements internes au plan et des mouvements de caméra)

Diviser en plans

Définir l'homogénéité spatiale

définir la continuité temporelle

Imaginer les raccords entre les scènes, les transitions

5.2. Décider du plan de travail du tournage (avec l'assistant réalisateur et le directeur de production)

Identifier les séquences avec les actions des personnages, les lieux, la durée, le récit imaginer l'ordre du tournage

Tenir compte de l'intensité de l'importance des scènes dans l'ordre du tournage

mémoriser les différentes parties de l'histoire pour pouvoir tourner dans le désordre

Garder le sujet clair dans sa tête, sa vision du film fini

5.3. mettre en scène

5.5.2. diriger les acteurs, les mannequins

Déterminer la place des comédiens dans le décor en fonction de leur place dans les différents plans

Contrôler les positions et déplacements, leur rythme d'interprétation, leurs gestuelles

S'appuyer sur le jeu des acteurs pour définir le découpage ou le contraire

5.4. mettre en images chaque scène

5.6.1. Choisir la taille et l'angle de prise de vue des plans

choisir la place de la caméra

Définir la position de la caméra

Déterminer la hauteur et la distance de la caméra

5.6.2. Définir le cadre

Etablir la composition du plan

Définir le lien entre l'arrière plan et le 1er plan

Déterminer la profondeur de champ en fonction des focales

5.6.3. Déterminer les raccords

Vérifier la continuité des axes, des scènes

Décider des raccords regard

Déterminer les mouvements de caméra en fonction des mouvements des personnages

Déterminer le rythme et la durée des plans

Monter son film à partir de la matière image et son (avec le monteur)

6.1. choisir les prises

Sélectionner des prises au tournage

Analyser les prises choisies le monteur

Orienter le monteur sur des choix esthétiques précis

Discuter des choix de montage, avec le monteur, le monteur truquiste

6.2. définir l'architecture d'ensemble

Revoir l'architecture d'ensemble

hiérarchiser les durées des différentes séquences,
vérifier les raccords

Revoir la continuité temporelle

Supprimer des séquences inutiles

6.3. Affiner la bande sonore du film (avec le monteur son et le mixeur)

Choisir et positionner les fragments sonores et musicaux sur l'image

vérifier les raccords sonores, le hors champ, les ambiances

Collaborer à l'harmonisation et à la spatialisation des sons et musiques au mixage

Choix des fragments musicaux utilisés au montage

6.7. S'arrêter sur une dernière version du montage

Visionner la copie de travail et les premiers résultats du montage

analyser le travail réalisé

identifier l'écart entre les intentions de montage et le montage proposé

sélectionner une version et donner son aval

superviser l'étalonnage et l'insertion des effets spéciaux en post-production

6.8. Présenter et rectifier la version choisie

Présenter à tous les intervenants, qui interviennent sur les choix de réalisation, les résultats (*le directeur de marketing de l'annonceur, le directeur de création artistique, le TV producer de de l'agence de pub*).

Argumenter ses choix

Prendre en compte les demandes

Procéder aux modifications demandées

RÉALISATION DE PUBLICITÉ

compétences

Étudier une commande de film publicitaire

Savoirs

Culture cinématographique et publicitaire
Connaissance des styles et des formes artistiques de référence (cinéma, photo, peinture, musique).
Connaissance de l'enjeu commercial des images de marque

Connaissance du paysage de la production publicitaire principaux acteurs, entreprises, manifestations, etc..) Connaissance du système économique de financement des publicités

Connaissance du système juridique des droits du travail, de l'image et d'auteur sur le plan national et international

Exnériences

Fréquentation du milieu de la publicité usages et la culture du milieu de la production publicitaire (références, non verbal, langage) expérience du comportement à adopter pour gérer et hiérarchiser les interventions multiples sur son projet

Perception des tendances esthétiques et culturelles d'une période

Méthodes

Méthodologie de la recherche iconographiques, sonores, documentaires

Processus et techniques de fabrication d'un film publicitaire
méthode d'établissement d'un budget et d'un plan de travail
Règles classiques du langage cinématographique

Savoir-faire

Savoir-faire
élaborer un dossier de présentation (story board, découpage, devis, repérages , et cvs)
Analyser la demande de l'annonceur
Sélectionner et adapter des images, des situations à un projet de film publicitaire
Critiquer les idées convenues et jouer avec les clichés
Exprimer ses idées de film publicitaire en caractériser le style et les références artistiques
Écrire une note d'intention et un résumé du projet
Dessiner un story board
Établir un planning de fabrication et un budget

Négocier les moyens financiers
Définir une stratégie pour obtenir satisfaction
Développer un argumentaire en mettant en avant les points forts de son projet
Valoriser ses choix artistiques, ses expériences antérieures
Ecouter et analyser les remarques des commanditaires
s'adapter au point de vue de l'annonceur
Ré-évaluer et adapter le projet en fonction
Cerner les limites des compromis possibles

Diriger son équipe

Savoirs

Connaissance des techniques de prise de vue, de trucages, de captation sonore, de graphisme
Connaissance des conventions collectives et du droit du travail

Expériences

Expérience : des relations avec les techniciens
de la prise de vue et de la captation sonore
des usages et culture des professionnels de l'audiovisuel (références, non verbal, langage)
du fonctionnement des groupes, des interactions productives

Méthodes

chaîne de fabrication de l'ensemble d'une publicité
méthodes et démarches de chaque métier de l'audiovisuel, des principaux chefs de poste)

Savoir-faire

Savoir –faire : déléguer, guider et contrôler le travail des collaborateurs
reconnaître les savoir-faire des techniciens expliquer ses projets clairement
susciter des idées et des propositions techniques et artistiques
Ecouter et analyser les arguments des divers techniciens
Evaluer la cohérence des propositions par rapport à l'ensemble du projet
Faire appliquer ses choix
coordonner chaque intervention
Evaluer le rendu du travail

Concrétiser l'univers d'un film publicitaire

Savoirs

connaissance des esthétiques publicitaires et de leur réception par le public Culture artistique, visuelle, musicale et cinématographique
Connaissance technique et esthétique de la photographie, décoration, stylisme, musique
Connaissance des effets spéciaux traditionnels et numériques
Connaissance des formats d'image

Expériences

Expériences sensibles visuelles et sonores
Évocation et création d'images et de trucages

Méthodes

méthodes et techniques de l'image (photo, cadre, trucages et infographie), de la décoration
Méthodologie de la recherche d'acteurs et de mannequins

Savoir-faire

Savoir-faire déterminer les éléments constitutifs de l'image et du son qui caractériseront l'atmosphère visuelle et sonore de la publicité
communiquer ses intentions et ses choix esthétiques
Evaluer la cohérence des propositions par rapport au projet.
Cerner les compromis artistiques possibles avec les commanditaires

Construire la mise en scène et la mise en images d'une publicité

Savoirs

connaissance des formes filmiques et publicitaires

Connaissance des différentes formes de mise en scène
Connaissance technique et esthétique des focales, des phénomènes optiques, des effets spéciaux traditionnels et numériques
Connaissance des formats
Connaissance des effets de lumière

Expériences

Expérience de la prise de vue et du montage

Expérience de la direction d'acteurs et de la mise en scène

Méthode

règles classiques du langage cinématographique (champ/contre champ, 180 degrés, etc..)

Connaissance des règles du positionnement du matériel de prise de vue, de lumière et de prise de son
Chaîne de fabrication du film publicitaire

Savoir-faire

Savoir-faire

Déterminer le positionnement et les mouvements de la caméra. Mettre en scène les personnages
réadapter le découpage prévu en situation
transmettre et communiquer ses choix aux collaborateurs
susciter des idées et des propositions de la part des techniciens
clarifier et réaffirmer ses idées

Monter son film publicitaire

Savoirs

Théories du montage adaptées à la publicité

droits des archives sonores et iconographiques
techniques et formats de diffusion sonore, effets spéciaux en post-production

Exnériences

Perception de l'esthétique de chaque plan
Expérience de l'analyse des images
Expérience des raccords, des rapports image/son

Méthode

règles classiques du montage
étapes et techniques de la post-production
Les différentes fonctions des logiciels de montage

Savoir-faire

Savoir-faire

Choisir et organiser les plans correspondant à la commande

transmettre et communiquer sa vision du film aux monteurs, et mixeur
définir le rythme du film en fonction du contenu
déterminer les séquences à mettre en valeur
repérer les incohérences
vérifier les versions proposées
Argumenter, justifier ses choix auprès des commanditaires
adapter le montage aux attentes du commanditaire
sélectionner la version la plus proche de la commande

