

Description

Le réalisateur ou la réalisatrice de films assument la responsabilité artistique d'une création audiovisuelle (film, fiction, documentaire ou émission de télévision) depuis la préparation (scénario) jusqu'à son achèvement (montage) et sa diffusion. Ils déterminent le style du film et se chargent d'élaborer la narration d'un sujet donné ou de développer un sujet original avec un auteur. Responsables de la création artistique et des choix techniques de toutes les opérations, ils dirigent l'ensemble du travail selon leur vision du contenu et leur manière de traiter le projet.

Leurs principales activités consistent à:

Développement du projet

- développer et rédiger un sujet original avec un-e scénariste ou adapter un document littéraire;
- réunir la documentation nécessaire autour du projet;
- s'entendre avec les producteurs sur le budget du film et prévoir une stratégie de financement;
- organiser, planifier, gérer le tournage (plans, images, scènes, lumières, sons, etc.) et définir les conditions et les moyens techniques à mettre en œuvre;
- s'assurer la collaboration d'un ou de plusieurs assistants pour une partie du travail de réalisation;
- choisir les comédiens et désigner les collaborateurs techniques pour les images, le son, le montage, etc.;
- donner des directives aux scénographes, aux décorateurs, aux costumiers, etc.;
- rechercher parfois un compositeur pour créer une musique originale pour le film;
- organiser le déroulement et la planification du tournage (dates, durée, etc.);

Tournage

- discuter des rôles et des dialogues avec les acteurs;
- diriger le déroulement des actions et coordonner l'intervention des équipes techniques et artistiques;
- indiquer la place des caméras et veiller à l'application stricte des directives de réalisation;
- examiner attentivement l'esthétique du film (mouvements, cadrages et optiques de la caméra, etc.) avec la direction technique (chef-fe opératrice);
- communiquer régulièrement aux collaborateurs des informations sur les différentes étapes de travail;
- effectuer un premier choix des prises réussies;

Montage et postproduction

- piloter les opérations de montage et de postproduction: choisir les prises, trouver les transitions, mettre des plans de coupes, insérer des filtres, etc.;
- vérifier la postsynchronisation des dialogues, des ambiances sonores et musicales et contrôler la qualité technique et artistique des images et du son (mixage final);
- participer à la conception graphique des génériques;
- faire connaître et promouvoir le film en le présentant aux médias ou en participant à des festivals.

Environnement de travail

Les réalisateurs de films travaillent à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils collaborent autant avec des comédiens et des artistes, qu'avec des techniciens Audiovisuel, des cameramen et des monteurs de films. Les impératifs de commercialisation des longs métrages (sortie en salle) ou de diffusion imposent le plus souvent un rythme de travail intense, des horaires irréguliers, de jour comme de nuit, ainsi que de nombreux déplacements.

Formation

Il n'existe pas de formation spécifique de réalisateur ou de réalisatrice de films. Toutefois, des études de niveau master en cinéma (orientation réalisation) constituent une bonne base pour occuper cette fonction.

Lieux

- Lausanne et Genève.

Durée

- 6 semestres pour le bachelor et 4 semestres supplémentaires pour le master.

Conditions d'admission (bachelor)

- CFC et maturité professionnelle correspondant à la filière;
- maturité spécialisée arts visuels/art et design;
- maturité gymnasiale ou maturité professionnelle non spécifique + une année de pratique professionnelle dans un domaine correspondant à la filière ou une année propédeutique dans une haute école d'art et de design;
- dossier de candidature et concours d'entrée;

Conditions d'admission (master)

- bachelor HES en communication visuelle ou en arts visuels, orientation cinéma, autre titre HES ou universitaire jugé équivalent;
- dossier de candidature et entretien de sélection.

Titres obtenus

- Bachelor of Arts HES en communication visuelle ou en arts visuels, orientation cinéma;
- Master of Arts HES en cinéma, orientation réalisation.

Contenu (à titre indicatif)

Cycle bachelor

- cinéma et société, esthétique du cinéma, technologie et cinéma, écritures de scénario, direction d'acteurs, mise en scène, réalisation de film, de fiction, de documentaire, montage, générique de film, etc.;

Cycle master

- réalisation, transversalité, écriture, théorie, ateliers pratiques, etc.

Pour plus de détails, consulter

www.orientation.ch/ecoles.

Remarques: La [Radio Télévision Suisse \(RTS\)](http://www.rts.ch) et les télévisions locales proposent des stages en fonction de leurs besoins. Certaines écoles privées offrent aussi des formations dans le domaine de la réalisation de films; celles-ci, de durée variable, ne débouchent cependant pas sur des titres officiellement reconnus.

Pour plus de détails, consulter

www.orientation.ch/perfectionnement.

Qualités requises

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:

- Aptitude à diriger et gérer une équipe
- Créativité et imagination
- Esprit d'initiative
- Capacité d'adaptation à l'évolution technologique
- Sensibilité artistique
- Facilité de contact
- Capacité à s'adapter à un horaire irrégulier ou de nuit

Perspectives professionnelles

Les débouchés sont très restreints dans cette profession. Les réalisateurs de films débutent généralement comme assistants pour le compte d'une télévision, d'une entreprise privée de production audiovisuelle, ou d'un cinéaste. Par la suite, ils peuvent exercer leur activité comme indépendant-e dans la réalisation de produits audiovisuels (clips publicitaires, film de communication ou film didactique) pour des collectivités publiques (écoles, musées, etc.) ou pour des entreprises privées. La réalisation de fictions ou de documentaires pour leur propre compte ou pour des entreprises de production ainsi que la collaboration pour une chaîne de télévision publique ou privée sont également des débouchés pour les réalisateurs de films.

Perfectionnement

La Fondation de formation continue pour le cinéma et l'audiovisuel à Lausanne (www.focal.ch), le Réseau Cinéma suisse à Lausanne (www.reseau-cinema.ch) ainsi que certaines écoles, en Suisse et à l'étranger, proposent différents cours et séminaires thématiques de durée variable destinés à des personnes au bénéfice d'une expérience professionnelle dans l'audiovisuel.

Professions voisines

- Chorégraphe HES/Chorégraphe HES
- Metteur en scène HES/Metteuse en scène HES
- Monteur de films/Monteuse de films
- Producteur en audiovisuel/Productrice en audiovisuel
- Régisseur en audiovisuel/Régisseuse en audiovisuel
- Scénographe HES/Scénographe HES
- Technicien Audiovisuel BF/Technicienne Audiovisuel BF

Adresses

Association suisse des scénaristes et réalisateurs de films (ARF/FDS)
Neugasse 6
8005 Zurich
Tél.: 044 253 19 88
<http://www.arf-fds.ch>

Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL) - Haute école d'art et de design (HES-SO)
Av. du Temple 5
1020 Renens VD
Tél.: 021 316 99 33
<http://www.ecal.ch>

HEAD - Genève
Haute Ecole d'art et de design
Av. de Châtelaine 5
1203 Genève
Tél.: 022 388 51 00
<http://www.hesge.ch/head>

Radio Télévision Suisse - RTS
Ressources humaines et formation
Av. du Temple 40
Case postale 78
1010 Lausanne
Tél.: 058 236 36 36
<http://www.rts.ch>

ssfV Syndicat suisse film et video
Heinrichstrasse 147
8005 Zurich
Tél.: 044 272 21 49
<http://www.ssfv.ch>