

RÉALISATEUR

Département
PRODUCTION

Définition générale

Généralement que ce soit pour le cinéma, la télévision, un reportage, une vidéo ou le multimédia, le réalisateur est une personne qui assure la direction et la fabrication d'une œuvre audiovisuelle. L'équivalent d'un metteur en scène au théâtre, le réalisateur est au cinéma le grand manitou. Il agit à la fois comme auteur, metteur en scène et technicien à la réalisation du document audiovisuel. Il est en charge de l'aspect créatif de la production.

Les plus grandes qualités du réalisateur qui le différencient des autres sont :

- sa capacité d'adaptation
- sa capacité d'anticiper
- sa capacité d'analyse
- sa diplomatie
- savoir bien s'entourer
- savoir communiquer ses idées
- une grande endurance nerveuse
- savoir déléguer adéquatement

Le travail de réalisation est avant tout un travail d'équipe.

Sa fonction

Sous la direction du producteur, le réalisateur est le maître d'œuvre responsable de transformer une idée en un produit fini. À partir d'un scénario, il détermine les aspects visuels et dramatiques du document. Il propose une interprétation personnelle de cette histoire, en collaboration avec sa garde rapprochée que sont le directeur de la photographie, le directeur artistique, l'ingénieur du son, le compositeur et le premier assistant à la réalisation, son véritable bras droit dans tout le processus de réalisation.

La fonction du réalisateur actuel est en transformation. Le réalisateur a un pouvoir plus étendu sur la production. Il veut contrôler de plus en plus tous les aspects du tournage : les dialogues, les mouvements, les prises de vues. On parle ici de «politique des auteurs», cela existe déjà en Europe.

Pour être impliqué dans l'histoire, des réalisateurs comme Stanley Kubrick, Oliver Stone, Hayao Miyazaki, Woody Allen et bien d'autres vont écrire leur propre scénario.

Ou encore, comme Martin Scorsese et Robert Zemeckis qui engagent toujours le même scénariste parce qu'ils sont familiers avec le style d'écriture, ils s'assurent ainsi de l'ambiance de l'histoire. Plusieurs réalisateurs vont même devenir acteur de leur propre réalisation comme : Clint Eastwood, Mel Gibson, Kevin Costner ou Quentin Tarantino pour ne nommer que ceux-là!!!

Certains réalisateurs investissent de plus en plus dans la production, ils vont même aller créer leur propre société de production comme des George Lucas, Steven Spielberg ou Stanley Kubrick. Ces réalisateurs avec le temps et l'expérience sont devenus de véritables hommes-orchestres – réalisation, montage, scénariste, production.

Le réalisateur a un style et une spécificité bien à lui. C'est son expérience, ses connaissances qui font sa marque et qui fera en sorte qu'un producteur le choisira plutôt qu'un autre.

RÉALISATEUR

Département
PRODUCTION

Ses tâches

Voici un sommaire des tâches qui lui incombent :

Pré production

- Effectuer le suivi du scénario;
- Définir les orientations artistiques du film avec le producteur;
- Établir le calendrier de pré production;
- S'entourer des chefs techniques de chacun des départements;
- Organiser des réunions avec les collaborateurs;
- Élaborer un plan de travail;
- Faire le dépouillement du scénario avec l'équipe;
- Effectuer le casting des comédiens;
- Participer aux repérages des lieux de tournage;
- Mettre en place le calendrier de production.

Production

- Diriger l'équipe technique;
- Remplir la feuille de service quotidienne;
- Assurer la mise en scène, diriger le jeu des comédiens et la figuration;
- Prendre en charge les choix liés à la caméra, position, cadre, mouvement, etc.;
- Choisir les images selon le découpage;
- Déterminer le choix de l'ambiance lumineuse (avec le directeur de la photographie);
- À l'écoute, confirmer la prise de son de chacune des scènes.

Postproduction

- Faire les choix liés à la bande son et à la musique;
- Superviser le montage;
- Superviser le mixage.

Distribution de l'oeuvre

- Participer à la promotion du film avec les acteurs principaux.

RÉALISATEUR

En Europe, le réalisateur est souvent le propre scénariste du film. C'est la notion d'auteur/réalisateur. En revanche, au Canada & aux États-Unis, le travail du réalisateur est soumis à l'appréciation du producteur.

Aux États-Unis

À l'origine le terme « **Director** » désignait la personne qui dirigeait tout, les acteurs, le positionnement des caméras, l'éclairage, les décors, etc. Plus tard, son travail fut redéfini et il laissa place à d'autres techniciens (direction photo, directeur artistique, etc.). C'est à ce moment-là que le producteur est devenu la personne la plus influente lors d'un projet de film. Employé par la production, le réalisateur devra assurer la bonne marche du tournage. En plus de l'aspect créatif du film, c'est à lui de respecter l'agenda et le budget soumis par la production.

Aux États-Unis, peu de réalisateurs possèdent le choix final du montage de leur film : c'est le producteur qui a ce choix. Par ce fait, les réalisateurs mécontents vont signer leur film d'un pseudonyme pour se dissocier de la production.

Un autre élément qui influe le marché nord-américain de la production est le régime du copyright. L'auteur vend son œuvre au producteur qui, de ce fait, en devient le seul propriétaire. Pour pallier cette situation, le réalisateur d'un pays soumis au copyright, dès qu'il est un peu connu, cherche à devenir lui aussi producteur ou co-producteur de ses propres œuvres, dans le but de récupérer ses droits sur la production.

Au Canada

Comme aux États-Unis, c'est le producteur qui a le choix final du montage du film, par contre, il arrive qu'une chimie s'installe et que le producteur fasse totalement confiance au réalisateur.

En Europe

Cette situation n'existe théoriquement pas, le réalisateur étant censé avoir le pouvoir de décision sur l'ensemble des critères artistiques du film. Sous le régime du droit d'auteur, et contrairement en Amérique du Nord, le montage final est en fait, théoriquement et de plein droit, partagé entre l'auteur (ou les auteurs : scénariste, dialoguiste, compositeur de la musique originale ou toute autre personne reconnue comme étant « à apport créatif ») et le producteur qui achète le droit d'exploitation de l'œuvre pour une durée déterminée et pour des territoires précis.

Le piège de la première expérience filmique

Dans les productions amateurs, souvent nous oublions le rôle du producteur.

Par manque de budget ou même de connaissance, ce rôle sera plus ou moins tenu par le réalisateur (qui est parfois également le directeur photo, le monteur, etc.). Il s'agit pourtant de deux visions, deux approches différentes et de deux responsabilités distinctes :

- ▶ **le réalisateur** – est responsable de la qualité artistique de l'œuvre
- ▶ **le producteur** – est responsable de la concrétisation et la commercialisation de l'œuvre

Ainsi, beaucoup de films s'arrêtent en cours de route pour cette raison.

RÉALISATEUR

Réalisateur de série

Le réalisateur de télé-série travaille pratiquement de la même manière qu'un film, le temps est son pire ennemi. Pour un réalisateur de série, il tourne pendant une période de 3 à 4 mois pour réaliser 13 ou 14 émissions d'une heure toute montée. Il n'y a pas de temps pas à perdre, les déplacements sont calculés. C'est l'une des raisons qui favorisent les tournages studio plutôt que les tournages extérieurs.

Réalisateur multicaméra en différé

Pour les émissions purement télévisuelles, soit le multicaméra de captation en différé «diverger» d'un spectacle ou magazine site com, etc., le rôle du réalisateur est de choisir les images de manière logique dans le but de retranscrire l'événement de façon plaisante et compréhensible pour le spectateur. En général, le réalisateur cherchera à rapprocher le spectateur de l'action. Pour ce faire, il utilisera plus de caméra que prévu initialement et il les positionnera dans différents angles – chaque caméra enregistrera la scène individuellement. Une fois l'enregistrement terminé, on se dirige au montage et c'est là que le réalisateur prendra le temps de choisir son découpage.

Sur 90 minutes d'enregistrement, seulement 45 minutes seront retenues. De plus en plus, cette façon de faire sera privilégiée par la production, ce qui évite les omissions, favorise l'extrême découpage (augmentation du rythme) et un plus grand choix de plans.

Réalisateur du multicaméra/direct

Pour le réalisateur, le multicaméra en direct «commuté» comme un événement sportif, un spectacle de variétés, de grands discours, un journal télévisé, etc., celui-ci ne maîtrise pas entièrement l'action qui se déroule devant lui. C'est pour cela, que le réalisateur utilisera le plus de caméras possibles pour se donner un choix au découpage. C'est-à-dire qu'il fera son montage en direct soit dans une régie en studio ou dans un car régie (mobile de captation). Suite au Super Bowl américain où Janet Jackson avait découvert son sein en direct, cela a forcé les réseaux à revoir leur procédure de diffusion. Aujourd'hui, il existe un délai de 15 à 60 secondes pour faire parvenir l'image à la mise en onde – ce temps permet de couper une scène compromettante avant qu'elle arrive au foyer du téléspectateur.

Réalisateur corporatif (événementiel)

Pour une entreprise, il devient fréquent de faire appel à un réalisateur pour faire passer un message auprès de son conseil d'administration ou ses employés ou de faire la promotion de ses produits et services. Le talent de plusieurs réalisateurs a permis que la vidéo tienne une place importante comme outil de communication des entreprises. Le réalisateur doit comprendre et discerner les vrais besoins de l'entreprise, car étant une ressource externe de l'organisation, il doit mettre tout son savoir-faire et son sens de la créativité pour conjuguer développement commercial, communication et entrepreneuriat.

Réalisateur d'animation 2D /3D

Le scénario en main, le réalisateur d'animation travaille l'œuvre avec un storyboard et des maquettes. Sous sa direction, la texture et le rythme seront développés avec son équipe. Il dirigera scène par scène avec chacun des départements pour en arriver à un produit final.