Les métiers du cinéma

Le producteur (la productrice)

Le producteur de cinéma choisit les projets et les réalisateurs avec lesquels il souhaite travailler. Le producteur accompagne le réalisateur dans les choix artistiques importants du film (scénario, casting, montage, etc ...) ainsi que dans toutes les étapes de la fabrication d'un film.

Le producteur réunit les éléments financiers, juridiques et administratifs nécessaires à la réalisation du film. Il est, en général, le représentant d'une société de production. Le producteur est représenté sur le tournage par le directeur de production.

Le (ou la) scénariste, le (ou la) dialoguiste

Le scénariste d'un film écrit ou coécrit l'histoire présentée aux spectateurs. Cela peut être une fiction de long métrage ou de court métrage, une publicité, un téléfilm, un clip ou une série. Le scénariste assume aussi souvent la fonction de dialoguiste. Le scénariste invente parfois la totalité de l'histoire; mais il peut aussi travailler à partir d'un livre et en faire une adaptation: il fait alors acheter une option sur les droits de l'œuvre par le producteur.

Les scénaristes travaillent parfois à plusieurs pour stimuler leur imagination. Les scénaristes et dialoguistes peuvent faire appel à des documentalistes, par exemple dans le cas d'un film à contexte historique. Un scénario peut aussi être spécialement adapté pour un acteur/actrice préalablement pressenti afin d'en interpréter le premier rôle.

Le scénariste découpe son histoire en scènes et en séquences, qui correspondent à tout changement de décors, de temps ou d'action.

Le réalisateur (la réalisatrice)

Le réalisateur d'un film est rémunéré par une société de production qui a accepté de produire le film ou qui l'a engagé dans ce but. Le réalisateur a la responsabilité d'ensemble de la création artistique du film. Le réalisateur a un style et un univers spécifiques. C'est quelquefois en fonction de ses films précédents qu'un producteur choisit tel ou tel réalisateur.

C'est le réalisateur qui détermine à l'avance à partir du scénario, la façon dont le récit est « découpé » en plans, quels types de plans, quels éclairages, quels rythmes il adopte. Il propose une interprétation personnelle du récit, un « point de vue ». Le découpage peut être « storyboardé ». Le storyboardeur est un proche collaborateur du réalisateur.

En Europe, le réalisateur est souvent le propre scénariste du film. C'est la notion d'auteur-réalisateur, qui suppose, en plus, la notion de **final cut** (= la finalisation du montage) au profit du réalisateur.

Aux États-Unis, en revanche, le travail du réalisateur est soumis à l'appréciation du producteur. C'est la société de production qui décide du final cut privant ainsi, parfois, le réalisateur de tout pouvoir sur son œuvre.

Sur le plateau de tournage, le réalisateur dirige le jeu des comédiens.

Sur le plateau de tournage, le réalisateur est entouré de chefs de poste : le directeur de la photographie, l'ingénieur du son, le directeur artistique (ou décorateur), la costumière. En postproduction, il travaille avec le monteur image, le monteur son puis le mixeur.

Les acteurs (les actrices)

Un acteur est un artiste qui interprète un personnage dans un film. Il peut aussi se contenter de donner sa voix aux personnages en cas de doublage d'un film version originale ou pour les films d'animation. Il peut être remplacé par une doublure pour les essais lumières ou par un cascadeur en cas de danger ou d'efforts physiques trop intenses.

Un figurant, appelé aussi acteur de complément, se trouve en arrière-plan du film, dessinant parfois une silhouette. Le figurant n'a pas de texte à dire. À ne pas confondre donc avec **un second rôle** qui n'apparaît que durant un court instant mais au premier plan de l'histoire et avec quelques lignes de texte.

À ne pas confondre avec un premier rôle (une « vedette ») qui apparaît sur l'écran du début à la fin du film, et dont le nom est inscrit sur l'affiche du film. (Un acteur « bankable » qui permet de financer un film sur son nom, sa notoriété.)