



La Fédération des Associations des Métiers du Scénario

# LE VRAI FAUX

DES RÉALISATEURS  
& DES RÉALISATRICES



ILLUSTRATIONS  
ROSALIE LONCIN

TEXTES  
REMI GRELOW

IL Y A AUTANT DE RÉALISATEURS  
ET DE RÉALISATRICES  
QUE DE CRÉATIONS  
ET DE FORMATS DIFFÉRENTS

# VRAI

Le paysage audiovisuel et cinématographique est vaste et varié. Entre les films de cinéma, les épisodes de séries, les publicités, les clips musicaux, les court-métrages, documentaire ou fiction, en animation ou en prise de vue réelle, hybrides, films institutionnels ou reportages, les réalisateurs et les réalisatrices sont partout! Pourtant si les objectifs et les pratiques varient considérablement, réaliser mène vers une finalité commune: créer une œuvre visuelle et sonore qui sera regardée. Les figures de réalisateurs les plus prisées et mises en lumière sont celles du cinéma et des séries télévisées, que ce soit en fiction, en animation et en documentaire ; ce sont les carrières de réalisation liées à la création d'une œuvre sur le long terme qui suscitent généralement les ambitions.



## LE RÉALISATEUR EST LE SEUL VRAI AUTEUR D'UN FILM

# FAUX

Un mythe autour du métier de réalisateur est d'en faire un artiste solitaire, à la tête d'une armée de techniciens. La réalisation d'un projet, quel que soit le format, est un travail d'équipe. Un réalisateur n'est pas un prodige manipulant lui-même les outils ; il intervient sur tous les aspects techniques et donne la ligne artistique mais il dirige avant tout une équipe qui produit, tourne, monte, mixe etc. Il ne faut donc pas oublier les apports considérables de cette équipe qui se met au diapason de sa volonté artistique, en l'enrichissant voire en l'améliorant. Cela est d'autant plus certain avec les techniques d'animation qui demandent des équipes plus importantes! De belles idées à l'écran ne sont pas toujours le fruit du seul réalisateur. À la base d'ailleurs,

il y a l'écriture ; un scénario sert de carte, quelle que soit l'implication des réalisateurs à ce stade.



## LA RÉALISATRICE DOIT RÉPONDRE À MILLE QUESTIONS EN MÊME TEMPS

# VRAI

Des dizaines de personnes, des centaines parfois, vous solliciteront en permanence sur le plateau, en préparation, en salle de montage, dans un studio d'animation etc. Tourner une œuvre nécessite d'avoir une vision claire et riche du projet que l'on s'évertue à réaliser, au plus proche de ce qui est imaginé au scénario. Il faut donc savoir répondre à TOUTES les personnes qui travaillent d'arrache-pied sur le projet ; que ce soit choisir un acteur, choisir un élément de décor, une musique, son équipe, les réalisateurs et les réalisatrices sont les cibles d'un « quiz » permanent ! C'est bien normal, ces personnes sont la boussole du projet, que ce soit une commande ou une création originale, on attend d'elles la capacité à garder le cap créatif du projet et à l'expliquer à tous les postes, en fonction des besoins et souvent aussi, des imprévus.



## UN RÉALISATEUR EST UN TECHNICIEN

# FAUX

Mais un peu VRAI... En fait les profils sont variés ; des réalisateurs ont souvent été actifs sur d'autres postes. Des parcours différents offrent donc des méthodes différentes. Il n'est pas attendu d'un réalisateur qu'il sache utiliser une caméra pour filmer ou qu'il sache gérer un logiciel de mixage : ce sont des techniciens professionnels, dont c'est le métier, qui exécuteront la tâche. Néanmoins, on attend du réalisateur une familiarité avec la technique, il faut savoir partager sa vision et composer un découpage technique, la mise en scène. Certains s'approprient des postes autres, par perfectionnisme et par goût ; Cuarón à la photographie, Carpenter à la musique, Varda au montage... On observe une grande porosité dans le documentaire de création où des réalisatrices sont à tous les postes. En animation, les réalisatrices et réalisateurs sont formé-e-s, la nécessité technique l'exige, même Wes Anderson ou Robert Zemeckis travaillent avec des réalisateurs en animation confirmés quand ils utilisent cette esthétique.



## IL FAUT TOURNER DES PROJETS POUR SE FORMER COMME RÉALISATEUR ET RÉALISATRICE

# VRAI

Que l'on veuille tourner en réel, en animation, ou en documentaire, il faudra bien apprendre sur le tas à un moment ou un autre. Les formations en scénario sont plus courantes et rôdées car elles coûtent peu et fonctionnent comme des ateliers où la réécriture règne. L'équivalent est plus compliqué pour un aspirant réalisateur ; lors du tournage d'un film étudiant ou d'une autoproduction, il n'y aura qu'une occasion de réussir son essai. Le montage révélera l'étendue du résultat. Comment savoir comment réagir émotionnellement à la pression d'une réalisation si l'on ne l'expérimente pas ? Même dans un contexte professionnel, il faut faire ses premiers pas et chaque erreur coûte de l'argent. C'est pourquoi les réalisateurs ont souvent eu plusieurs casquettes, il est plus sûr de venir au métier en connaissance de cause. On dit souvent que l'on « fait » du cinéma, de l'animation ou du documentaire ; il est donc conseillé de faire pour apprendre.



## LA RÉALISATRICE EST NATURELLEMENT SCÉNARISTE

# FAUX

Encore un mythe tenace! En France, l'auteur-réalisateur est la figure la plus prestigieuse, après les têtes d'affiches célèbres, mise en avant dans la promotion d'un film, célébré dans un festival ou autre. Or, les réalisatrices et les réalisateurs ne sont pas automatiquement scénaristes et toutes les scénaristes n'aspirent pas nécessairement à réaliser. Comme avec les autres postes techniques, le réalisateur peut collaborer avec un ou plusieurs scénaristes et déléguer, pour se concentrer plutôt sur la mise en scène. Si le scénario est le premier rouage créatif, ce n'est pas une étape de travail évidente pour les réalisateurs non formés. Un réalisateur commence à bâtir un projet au stade de l'écriture, entamée souvent seul et se sent parfois amputé de la parentalité symbolique du projet en déléguant à des co-scénaristes. En tous cas, scénaristes et réalisateurs sont les garants créatifs du projet, une bonne collaboration profitera autant à l'œuvre qu'au public.



## LE RÉALISATEUR CHOISIT ET DIRIGE LES ACTEURS ET LES ACTRICES

# VRAI

Réaliser un film, un épisode de série ou une publicité, c'est faire incarner par des acteurs et des actrices, des personnages, c'est donner vie au projet. La tâche principale d'une réalisatrice sera donc de « caster » ces personnages et de les diriger sur un plateau avec un maximum de zèle et d'attention, car le tournage n'a lieu qu'une fois. De plus en plus, la conscience que ce métier est avant tout un métier de direction d'acteur résonne dans les écoles et les médias. Comme pour gérer son équipe technique, la tâche qui incombe au réalisateur est de communiquer sa vision, de diriger ses collaborateurs. Quoi de plus évident sur un écran que le jeu d'un acteur ? En animation la chose est différente, le « jeu » des personnages est axé sur le son car surtout oral et l'animation des personnages va créer l'illusion des êtres à l'écran. En documentaire c'est encore différent, il n'y a pas d'acteurs mais la réalisatrice compose avec des personnes réelles et savoir communiquer avec elles pour leur faire accepter la caméra est un enjeu crucial.





LE RÉALISATEUR EST UN TYRAN,  
LE TOURNAGE EST  
SON CHAMP DE BATAILLE

# FAUX

On imagine par habitude culturelle des hommes turbulents, porte-voix à la main, hurlant sur des techniciens incompetents, négociant avec des actrices capricieuses ou demandant à l'improvisiste trente hélicoptères à un directeur de production en plein burn out... Quelques histoires connues qui ont exacerbé l'idée des tournages agités et couteux ne représentent pas toute la réalité. Les récits de réalisateurs qui harcèlent moralement et sexuellement des actrices et qui font subir leurs crises à l'équipe n'ont pas aidé à enrayer le phénomène. En fait, un tournage gagne à être calme, à favoriser une ambiance sereine et bienveillante: on écoute les techniciens, on protège la distribution, le réalisateur doit pouvoir être attentif à chacun et ménager ses propres nerfs. Plutôt que dans une ambiance de champ de bataille médiéval, mieux vaut réaliser et tourner dans un calme de bibliothèque.



## LE TOURNAGE EST UNE SUITE D'IMPRÉVUS, LA PLAIE DES RÉALISATEURS

# VRAI

Ces fameux tournages qui tournent à la catastrophe! On trouve bien des récits, aussi drôles qu'effrayants sur eux. En réalité, rien ne se passe jamais exactement comme prévu. Même avec une préparation parfaite, un tournage se réajuste pour d'innombrables raisons: météo, acteur malade, nouvelles idées, dispute entre techniciens, accessoire cassé... Tout est possible pour perdre un temps précieux et ne pas obtenir précisément ce qui était voulu. Le travail des réalisateurs (avec la production) et de réussir à gérer ces changements et de garantir la cohésion artistique du projet. Si en animation, l'œuvre est intégralement réalisée de A à Z, des imprévus existent, souvent liés à des choix artistiques ou des ennuis de budget. En documentaire, l'imprévu est justement le nerf de la guerre car le réalisateur ne maîtrise pas le monde réel et au montage, ses choix peuvent alors se multiplier.



C'EST UN MÉTIER QU'ON PEUT  
FAIRE EN DILETTANTE

# FAUX

Quand on cherche à créer une belle œuvre cinématographique ou l'épisode d'une série et que l'on aime, on se donne entièrement! Le réalisateur ou la réalisatrice ne vont pas investir des années de pratique et une précieuse énergie dans un projet qui ne passionne pas. Même dans le cadre d'une commande, d'un film institutionnel au clip de campagne, réaliser c'est diriger des acteurs et une équipe, c'est donner le cap du projet, c'est le rendre beau et efficace. Le réalisateur ne peut pas donner le change, à moins de s'appuyer sur son équipe technique, qui lui en voudra amèrement et quand bien même, la fameuse «touche» du réalisateur ne risque pas de transparaître à l'écran. Si un projet est faible voire raté, le réalisateur ou la réalisatrice deviennent «le coupable idéal», quel que soit la réalité du contexte. Porter un projet de réalisation est donc autant risqué que gratifiant.





Créée en 2019, la **Fédération des Associations des Métiers du Scénario** réunit des associations professionnelles à but non lucratif qui partagent des valeurs communes de transmission et de compagnonnage. Elle milite au niveau national pour une valorisation et une reconnaissance de l'ensemble des métiers du scénario et du savoir-faire des scénaristes.

## CONTACT

**FEDERATION.AMS@GMAIL.COM**

## SITE

**WWW.LA-FAMS.FR**

