

PROFIL PROFESSIONNEL

CRÉATEUR, CRÉATRICE DE COSTUMES

<i>Deutsch</i>	<i>Kostümbildner:in</i>
<i>italiano</i>	<i>Costumista</i>
<i>english</i>	<i>Costume designer</i>

Tout projet cinématographique dans le domaine de la fiction nécessite un créateur ou une créatrice de costumes. Le présent profil professionnel et la classification correspondante dans la liste des salaires reflètent la réalité professionnelle dans le cadre de projets de taille moyenne (fictions contemporaines pour le cinéma et la télévision) en Suisse. Si les responsabilités liées aux critères pertinents pour le salaire sont nettement plus importantes en raison de l'ampleur ou de la complexité du projet, il est légitime de négocier une rémunération plus élevée correspondant à la situation.

Définition du métier

Les costumes sont le fruit d'un processus individuel et intellectuel de création et de développement, qui se poursuit tout au long de la durée de production du film.

Le costume constitue le lien entre les comédien-ne-s et leur personnage, la mise en scène, l'éclairage et la scénographie. Il les campe dans un univers fictif et les aide à en devenir une partie intégrante.

Les décisions du créateur ou de la créatrice de costumes sont décisives pour l'apparence des personnages du film et participent à l'effet général de l'œuvre cinématographique. En dialogue avec les responsables de la réalisation, de la caméra et de la distribution, le créateur ou la créatrice de costumes se charge de transposer les contenus rédactionnels, les histoires et les circonstances dans des univers perceptibles visuellement.

Tâches et responsabilités

a) Préparation

- Développement de la vision artistique
- Étude approfondie du scénario
- Entretiens avec le réalisateur ou la réalisatrice à propos des concepts dramaturgique, stylistique et des couleurs ainsi que des caractères des personnages du film.
- Élaboration du concept du look du film, en collaboration avec le ou la réalisateur-riche et les divers départements créatifs
- Travail artistique sur les différents rôles de la perspective des costumes
- Négociations relatives au budget et aux ressources personnelles avec la production (en collaboration avec le superviseur ou la superviseuse des costumes)
- Demande de devis, établissement d'un plan organisationnel, calcul du budget costumes (en collaboration avec le ou la superviseur-euse des costumes et l'assistant-e création de costumes)
- Négociation des aspects organisationnels avec la production, p. ex. salle dédiée aux costumes, inventaire, véhicules (en collaboration avec le ou la superviseur-euse des costumes et l'assistant-e création de costumes)
- Études de milieu
- Recherches sur Internet, en bibliothèque, dans des archives, musées films, livres, etc.

- Élaboration de moodboards
- Conception des costumes
- Définition des raccords costumes en fonction de la dramaturgie et planification de la répartition journalière en collaboration le ou la réalisateur-riche ou de l'assistant-e de réalisation (AD).
- Entretiens avec les comédien-ne-s
- Négociations avec les fournisseurs et fabricants
- Recherche et achat d'étoffes et de matériaux pour les costumes
- Réalisations des idées et croquis (en collaboration avec l'assistant-e création de costumes et/ou le ou la superviseur-euse des costumes)
- Recherche, achat, confection et regroupement des costumes et des accessoires issus de sources diverses, p. ex. collection de costumes et d'accessoires (en collaboration avec l'assistant-e création de costumes et/ou le ou la superviseur-euse des costumes)
- Déléguer les tâches à l'équipe (assistant-e création de costumes, maître ou maîtresse de robe, tailleur ou tailleur, patineur ou patineuse de costumes)
- Essayages avec les comédien-ne-s et figurant-e-s
- Réception des costumes avec le réalisateur ou la réalisatrice
- Remise des costumes au chef habilleur ou à la cheffe habilleuse

b) Tournage

- Poursuite des préparatifs (en parallèle à la disposition journalière)
- Présence sur le plateau lors de chaque début de tournage d'un nouveau rôle ou de scènes compliquées (nombreux protagonistes, figurant-e-s, effets spéciaux, etc.)

c) Après le tournage

- Organisation du nettoyage et du retour des costumes (sauf si la tâche revient entièrement à l'assistant-e création de costumes)
- Décompte du budget sous gestion (sauf si la tâche revient entièrement au superviseur ou à la superviseuse des costumes)

Prérequis et qualifications

Connaissances professionnelles

- Connaissances approfondies dans les domaines de l'histoire de l'art et de la culture
- Connaissances approfondies dans l'étude des costumes, des styles et des milieux
- Connaissances spécialisées dans le domaine de l'artisanat et des textiles
- Connaissances des diverses techniques audiovisuelles et de leurs répercussions sur l'apparence
- Compétences organisationnelles et commerciales

Compétences personnelles

- Qualités de leadership
- Imagination créatrice, pensée dramaturgique, sens des couleurs et des formes
- Flexibilité et capacité à improviser
- Empathie, sens de la diplomatie et capacité à motiver

Accès à la profession

- Études en rapport avec les costumes ou formation pratique équivalente complétée par des formations continues spécifiques

Niveaux de responsabilité

- Responsabilité budgétaire - **oui - ÉLEVÉE**
- Responsabilité en matière de personnel - **oui - ÉLEVÉE**
- Responsabilité artistique, créative et organisationnelle - **oui - ÉLEVÉE**
- Formation et expérience professionnelle – dernier point / réalisé