

PROFIL PROFESSIONNEL

CHEF-OPERATEUR, CHEFFE-OPERATRICE DIRECTEUR-TRICE DE LA PHOTOGRAPHIE

<i>deutsch</i>	<i>Kameramann/Kamerafrau, DOP</i>
<i>italiano</i>	<i>Direttore/direttrice della fotografia</i>
<i>english</i>	<i>Cinematographer, Director of Photography DOP</i>

Définition du métier

Le chef-opérateur ou la cheffe-opératrice est responsable de la conception et de la création de l'image d'un film, tant sur le plan artistique que technique. En collaboration avec le réalisateur, il définit le concept visuel du projet, en se concertant avec les autres responsables de postes dont le travail est visible à l'image (déco, costumes, maquillage). Le chef-opérateur a l'appui de l'équipe Image qu'il dirige pour réaliser les plans souhaités, en particulier en ce qui concerne la lumière, la composition de l'image et les mouvements de caméra. Son travail est créatif et interprétatif, il crée du sens, des émotions et une interprétation de la réalité à travers une expression artistique qui lui confère le statut de co-auteur d'un travail artistique unique.

Son domaine d'activité est le long-métrage de fiction, le téléfilm, la série et cinéma documentaire ou d'autres formes d'images filmées pour lesquelles il effectue un travail correspondant à ce profil professionnel.

Tâches et responsabilités

a) Préparation fiction

- Lecture du scénario et prise de connaissance du projet, premières réflexions
- Discussions préliminaires avec le réalisateur sur le scénario et les intentions pour définir la conception visuelle du film. Les questions dramaturgiques, stylistiques, techniques et pratiques sont déterminantes pour les décisions à prendre.
- Discussions préliminaires avec la production sur le budget, le plan de travail, le workflow, le personnel à engager et les moyens techniques.
- Détermination du personnel technique : équipe caméra, lumière et machinerie, DIT et étalonnage, premières discussions avec ces collaborateurs.
- Discussions préliminaires avec le chef décorateur, le créateur de costumes et le maquilleur pour affiner et concrétiser la conception visuelle du film, en collaboration avec le réalisateur.
- Repérages et choix des décors : choix et les décisions concernant les décors, en collaboration avec le réalisateur, le chef décorateur et la production. Discussions sur les modifications à apporter aux décors naturels et sur la conception des éventuelles constructions ou situations de studio, ou sur les images à créer en SFX.
- Choix de l'équipement technique : décisions concernant les caméras, les optiques, le matériel lumière et machinerie en collaboration avec les techniciens concernés.
- Essais caméras et tests comprenant selon les besoins des prises de vues sur les décors, des essais lumière, costumes et maquillage et la vérification du workflow complet incluant l'étalonnage.
- Avec le réalisateur, découpage des scènes en une suite de plans distincts et définition des

positions de caméra. Les implications esthétiques, techniques, budgétaires et pratiques de ces choix sont partagées avec la production, le premier assistant réalisateur, les autres responsables de poste concernés pour s'assurer de leur faisabilité et de leur mise en œuvre.

- Pour créer l'ambiance dramatique, émotionnelle et esthétique du film, la lumière est un des principaux outils du chef-opérateur. En tant que responsable de la lumière du film, il propose au réalisateur un concept pour l'ensemble du film et pour chaque scène.
- Repérages techniques : visite des décors retenus avec en particulier le chef-électricien et le machiniste pour préparer la mise en œuvre concrète de l'éclairage et des positions et mouvements de caméra prévus.

b) Préparation documentaire

Comme en général il ne s'agit pas de les inventer mais de travailler avec des situations existantes, la préparation pour un documentaire est différente de celles d'un film fictionnel.

Elle peut inclure une partie ou l'ensemble des points cités plus haut, mais en général le chef-opérateur travaille avec une équipe très réduite ou seul, dans des lieux non modifiés voire non définis avant le tournage. La préparation est donc en général plus courte.

c) Tournage fiction

- Selon ce qui a été prévu au découpage ou selon les décisions prises sur le plateau suite aux répétitions par exemple, les plans à tourner sont déterminés avec le réalisateur.
- Le chef-opérateur communique à son équipe les informations nécessaires pour le tournage de chaque plan, selon l'ordre établi avec le premier assistant réalisateur et le réalisateur. Il a l'appui de son équipe (chef-électricien, chef-machiniste, 1er assistant caméra et éventuellement opérateur 2ème caméra, opérateur steadycam, opérateur gimball, pilote de drone, spécialiste SFX etc) qui amène des propositions et des solutions permettant de créer les images souhaitées. Les principaux choix à effectuer et à mettre en œuvre comprennent :
 - positions et mouvements de la caméra / des caméras
 - composition de l'image
 - positionnement des comédiens dans l'espace du décor et dans le cadre
 - objectifs et filtres
 - exposition
 - profondeur de champ et point, changements de point
 - ambiance et caractéristiques visuelles
 - qualité de la lumière (intensité, couleur, contraste) pour l'éclairage des lieux et des comédiens
 - positionnement des sources d'éclairage et des outils permettant d'enlever de la lumière
- Visionnement régulier du matériel tourné et discussions avec le réalisateur, les autres chefs de poste, la production et éventuellement le monteur pour évaluer ce qui a été fait et optimiser les choix
- Discussions avec le premier assistant réalisateur et les autres responsables pour optimiser l'organisation du travail pour la suite du tournage

d) Tournage documentaire

Le chef-opérateur documentaire, souvent entouré d'une équipe très réduite ou seul avec le réalisateur et un ingénieur du son, assume seul une grande partie des tâches citées plus haut. Quand il n'y a pas d'assistant caméra, le chef-opérateur est en outre responsable de la technique caméra, et il est souvent chargé du transfert et de la sauvegarde des données ainsi que de leur contrôle. Quand il n'y a pas d'électro, il s'occupe en outre de l'installation de la lumière. Devant des situations réelles qui ne se reproduisent pas, le découpage, le choix des cadres et des mouvements de caméra est souvent assuré sur le moment par le chef-opérateur sans que le réalisateur n'intervienne de façon précise sur les plans à tourner. Une grande sensibilité face à des situations parfois intimes ou difficiles est particulièrement importante.

e) Post-production

- Superviser les prises de vues additionnelles, de maquettes, CGI et de trucages.
- Superviser le traitement numérique ou analogique en postproduction.
- Etalonnage et corrections de couleurs avant la confection des copies film ou du master
- Validation finale : contrôle et validation du DCP, du master pour la TV et autres supports de diffusion, du point de vue de la qualité technique de l'image.

Prérequis et qualifications

- Sens artistique développé
- Sensibilité visuelle
- Sens de l'observation
- Capacités d'analyse
- Capacités créatrices
- Sens de l'organisation
- Endurance physique et psychique
- Réactivité
- Grande faculté d'écoute et de communication avec ses collaborateurs
- Capacité à défendre ses choix
- Capacité à faire preuve de leadership
- Bonne culture générale
- Connaissances de l'histoire de l'art et du cinéma, en particulier de la photographie cinématographique
- Connaissances en analyse de scénario et en dramaturgie
- Maîtrise de la grammaire et de la narration visuelle
- Maîtrise des techniques de la lumière et des prises de vue
- Intérêt et capacité d'adaptation face aux nouvelles approches techniques et esthétiques

Pour accéder au métier de chef-opérateur, il existe des formations spécifiques dans des écoles de cinéma en Suisse et à l'étranger. La voie de la pratique est également ouverte, en « gravissant les échelons » des métiers techniques de l'image.