

PROFIL PROFESSIONNEL

1er ASSISTANT DÉCOR, 1ère ASSISTANTE DÉCOR ART DIRECTOR

<i>deutsch</i>	<i>Art Director</i>
<i>italiano</i>	<i>Direttore/direttrice artistico</i>
<i>english</i>	<i>Art Director</i>

Domaine général de compétences

Le/la 1ère assistante décor - Art Director - joue un rôle clé dans la fabrication d'un film. Iel soutient la vision créative et l'imagination du/de la décoratrice des différents lieux et décors du film ; iel participe à la création du caractère visuel authentique et unique du film.

La/le 1er assistant décor - Art Director est subordonné à la/au décorateur. Iel conçoit les décors, supervise les artistes et les équipes de construction et contribue à définir l'image d'ensemble d'une production de film. Pendant la préproduction, iel fait le lien entre la/le décorateur et l'équipe de construction et éventuellement aussi entre l'équipe décor et la production.

La tâche essentielle du/de la 1ère assistante décor Art Direction est de soutenir et d'approfondir le concept visuel du décor et de gérer au mieux les ressources du département. Cette tâche requiert des compétences à la fois créatives et organisationnelles.

S'il y a plusieurs 1er-ères assistantes - Art Directors - un-e superviseur-euse se charge de la coordination de la communication avec le/la cheffe décoratrice.

Tâches et responsabilités

Il revient au /à la cheffe décor et à la 1ère assistante décor - Art Direction de créer le style visuel spécifique à une production et de collaborer avec des créateur-ices visuelles (concept artist) et des dessinateur-ices pour créer des éléments de design qui se retrouveront dans les décors, les accessoires et autres aspects visuels d'un décor de film.

Selon la taille du projet, le/la 1ère assistante - Art Director - supervise les postes suivants: concept artists, designer graphiques, Set designer, dessinateur-ices de construction, SFX, chef-fe construction, équipe de construction, peintres de décors, repéreur-euses, et collabore à la conception des VFX.

De la gestion et la conception des lieux de tournage, de la construction et du budget du décor jusqu'à la réalisation du décor, le/la 1ère assistante décor - Art Director - revêt plusieurs casquettes pendant toute la durée de la production. Outre le budget, iel supervise également le calendrier et le personnel. Qu'il s'agisse de productions de cinéma ou de télévision, les 1ères et 1ers assistants - Art Directors - sont en quelque sorte aussi des gestionnaires.

a) Préparation

- Étude du scénario et discussions avec le/la cheffe décoratrice sur la conception dramaturgique, stylistique et de la couleur
- Superviser la production des prévisualisations, des dessins de projets, d'illustrations, d'esquisses, de maquettes permettant de visualiser les concepts du design et les éléments visuels
- Premières discussions avec la production sur le cadre temporel, les lieux de tournage et le budget global

- En accord avec le/la décoratrice, préplanification, premiers dessins et budgétisation des constructions en studio
- Déterminer la composition de l'équipe décor (Crew Estimation) d'entente avec le/la décoratrice
- Établir et/ou gérer un budget détaillé pour le matériel et le travail nécessaires à la fabrication des décors et d'autres éléments artistiques
- Supervision des processus administratifs du département décor, y compris le calendrier, les budgets et l'affectation du personnel
- Coordination entre le département décor et d'autres départements, tels que la construction, les SFX et VFX, l'immobilier, les transports et les lieux de tournage
- Diriger ou collaborer étroitement avec les équipes qui conçoivent et construisent tous les décors, accessoires, éléments graphiques et autres éléments visuels
- Superviser les constructions et les aménagements des décors
- Valider et transmettre les constructions de studio, les constructions sur place et les décors terminés en collaboration avec le/la décoratrice, la réalisation et la caméra

b) Tournage

- Au début du tournage, s'annoncer sur le plateau et informer le/la cheffe décor comment le „Look » prend vie
- Continuer à surveiller et superviser la construction, les décors, la dépose et la remise en l'état initial des autres décors et lieux de tournage
- Superviser les processus administratifs du département artistique, y compris la planification des échéances, le budget et l'affectation du personnel
- Adapter et élaborer la suite des plans de travail de l'équipe
- Coordination entre le département artistique et les autres départements tels que la construction, les SFX, les VFX, l'immobilier, les transports et les lieux de tournage
- Diriger les montages, les démontages et les remises en l'état
- Livraison en temps voulu des constructions/décors selon la feuille de service
- Contrôler et garder la vue d'ensemble des rapports hebdomadaires et des heures de travail de l'équipe, surtout de l'équipe de construction > feed-back et, le cas échéant, les adapter en concertation avec la/le chef décorateur et la production
- Contrôle budgétaire, contrôle hebdomadaire de l'état des dépenses

c) Rangements/finitions

- Coordonner le démontage, s'assurer que tous les décors ont été vidés
- Régler les factures concernant les décors et les lieux de tournage
- Décompte final du budget alloué
- Dissoudre l'équipe de collaborateur-ices et ranger les espaces de travail, en accord avec la production

Prérequis et qualifications

- Formation approfondie (par ex. études d'architecture, architecture d'intérieur, scénographie, décor et/ou apprentissage dans une profession artistique apparentée)
- Bonne culture générale, connaissances approfondies de l'histoire de l'art et de la culture, de l'histoire des styles, des milieux sociaux et historiques, de l'histoire de l'architecture, du design, de la photographie et du cinéma
- Connaissances artisanales spécialisées et connaissance des matériaux et/ou connaissances en menuiserie et construction

- Dessin d'esquisses, dessin technique, construction de maquettes
- Connaissances approfondies de la gestion et de la direction de projets
- Capacité à mener une équipe et à motiver, sens des relations humaines
- Connaissances commerciales, savoir établir et gérer un budget
- Connaissance des techniques audiovisuelles les plus récentes, ainsi que des possibilités des VFX/CGI
- Sens de l'improvisation, flexibilité
- Compétences et créativité dans la résolution de problèmes
- Résistance physique et psychique, capacité à s'imposer, sens de l'organisation
- Excellentes capacités de communication, bon sens de la gestion du temps
- Connaissance du droit du travail, des CGE et de la sécurité au travail

Accès au métier

De préférence candidat·es avec des références, une formation ou des études : d'architecture, d'architecture d'intérieur, scénographie ou décor, dessinateur·ice en bâtiment, design graphique ou formation apparentée.

Il est possible d'accéder au métier de 1er·ère assistante décor - Art director à partir d'activités telles que la peinture de décors, l'art conceptuel, la sculpture, le modélisme. Une autre possibilité, c'est de passer par la pratique en tant qu'assistant·e décor ou d'un·e Art director.