LES METIERS DE L'AUDIOVISUEL

Stéphane PÉRÈS – Johan FAYE – Alexandre LAMBLAUT

26 mars 2009

Promotion 2009

Licence professionnelle Activités et Techniques de Communication

Spécialité "Métiers de l'Ingénierie de l'Information, de la Communication et du Multimédia"

UNIVERSITÉ de Marne-la-Vallée

iut Marne-la-Vallée

LES METIERS DE L'AUDIOVISUEL

« télévision, cinéma & radio »

Alors que les métiers de l'audiovisuel représentent un large éventail dans le monde d'aujourd'hui, leur diversité semble toucher tous les secteurs de l'économie.

Leur avenir est-il aussi prometteur qu'il y parait ?

SOMMAIRE

1. Le monde de l'audiovisuel
   - A. Les familles de métiers
   - B. Les formations
2. Le déroulement d'un projet audiovisuel
   - A. Le court métrage
   - B. La diffusion publique du contenu audiovisuel
   - C. Organisation et gestion financière
3. L'avenir de l'audiovisuel
   - A. Les tendances du marché
   - B. L'évolution du secteur
   - C. La sauvegarde d'un patrimoine audiovisuel
4. Synthèse

LE MONDE DE L'AUDIOVISUEL

LES FAMILLES DE MÉTIERS

1. LE MONDE DE L'AUDIOVISUEL – LES FAMILLES DE MÉTIERS

Production

- Producteur
- Directeur de production
- Assistante de production
- Régisseur général

Réalisation

- Le réalisateur (cinéma, téléfilms, plateau…)
-Premier et deuxième assistants
-Scripte

Conception

- Le scénariste
- Le scénariste de télévision
- La documentaliste

Postproduction

- Le chef monteur
(montage son et montage virtuel)
- Le truquiste
- L'infographiste

1. LE MONDE DE L'AUDIOVISUEL – LES FAMILLES DE MÉTIERS

L'image et la lumière

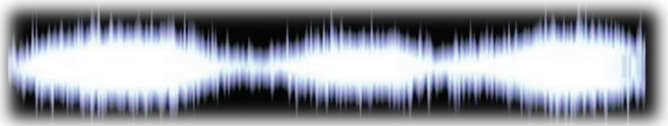
- Chef opérateur
- Cadreur
- Assistant opérateur
- Opérateur de prises de vues…

Le son

- Chef opérateur du son
- Perchman
- Bruiteur
- Mixeur

Le décor

- Chef décorateur
- Ensemblier
- Accessoiriste
- Costumier
- Maquilleur

1. LE MONDE DE L'AUDIOVISUEL – LES FAMILLES DE MÉTIERS

Les métiers de la radio

- L'animateur
- Le producteur
- Le chargé de réalisation
- Le réalisateur
- Le technicien d'antenne

Les métiers du dessin animé

- Le scénariste
- Le storyboarder
- Le réalisateur
- Lay Out Man
- Le dessinateur
- Le compositeur
- Le monteur
- L'ingénieur du son

Le Journaliste Reporter d'Images (JRI)

LE MONDE DE L'AUDIOVISUEL

LES FORMATIONS

1. LE MONDE DE L'AUDIOVISUEL – LES FORMATIONS

<u>3 voies :</u>

- les **universités**
- les **BTS d'audiovisuel**
- les **écoles spécialisées**

Trois notions essentielles à prendre en compte :

✓ L'intérêt
  Technique = formations pratiques courtes
  Conception = chemin long formation théorique + pratique

✓ Le temps
  BTS = formation rapide

✓ L'argent
  Ecoles privées = payantes

LE MONDE DE L'AUDIOVISUEL – LES FORMATIONS

L'université

Série de formations en audiovisuel qui vont du niveau BAC jusqu'au niveau BAC + 5.

Formation orientée **théorie**.

Il existe des formations professionnalisées axées niveau **pratique**.

Diplômes généralistes :

- *DEUG*
- *DEA*

Formations universitaires à vocation professionnelle :

- *Le DEUST*
- *Les IUP*
- *Les MST*
- *Le DESS*

LE MONDE DE L'AUDIOVISUEL – LES FORMATIONS

Le BTS audiovisuel

Le brevet de technicien supérieur en audiovisuel est une formation de niveau BAC+2.

C'est une formation courte plutôt **technique** et directement adaptée aux besoins d'un métier particulier.

Le BTS propose cinq options :

- montage,
- image,
- son,
- exploitation-maintenance de matériels audiovisuels,
- administration de la production audiovisuelle et des spectacles.

1. LE MONDE DE L'AUDIOVISUEL – LES FORMATIONS

Les écoles

Il existe plusieurs écoles privées spécialisées dans ce secteur, elles permettent une **formation rapide**.

L'entrée dans ces écoles est difficile puisque la sélection s'effectue sur **concours** et ce sont pour la plupart des **écoles payantes**.

Les grandes écoles

- *La FEMIS*

7 départements : scénario, réalisation, montage, image, son, décoration et production.

- *L'Ecole Louis Lumière*

3 filières : photo, son et cinéma

1. LE MONDE DE L'AUDIOVISUEL – LES FORMATIONS

Les écoles spécialisées

Les formations de JRI (journaliste reporter d'images)

Animation et infographie

- Les Gobelins
- Sup Infocom…

Le son

- Le conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Les autres écoles d'audiovisuel :

- EMC
- EFET
- ESRA
- IIIS
- Novocom
- Studio M

LE DÉROULEMENT D'UN PROJET AUDIOVISUEL

LE COURT-MÉTRAGE

2. LE DÉROULEMENT D'UN PROJET AUDIOVISUEL

LE COURT-MÉTRAGE

1. L'écriture du scénario
2. La note d'intention
3. La recherche de producteur
4. L'étape de préparation et de constitution de l'équipe
5. Les répétitions
6. Le tournage
7. La post-production

LE DÉROULEMENT D'UN PROJET AUDIOVISUEL

LA DIFFUSION PUBLIQUE DU CONTENU AUDIOVISUEL

2. LE DÉROULEMENT D'UN PROJET AUDIOVISUEL

LA DIFFUSION PUBLIQUE DU CONTENU AUDIOVISUEL

Les différents supports :

La télévision et ses différents modes

La radiodiffusion

Les festivals

Les nouvelles technologies et les nouveaux supports de diffusion bouleversent l'économie du cinéma…

LE DÉROULEMENT D'UN PROJET AUDIOVISUEL

ORGANISATION ET GESTION FINANCIÈRE

2. LE DÉROULEMENT D'UN PROJET AUDIOVISUEL
ORGANISATION ET GESTION FINANCIÈRE

Les secteurs d'activités

Production d'œuvres cinématographiques, production d'œuvres audiovisuelles, diffusion d'œuvres ou de programmes de télévision et de radio …

Les aides financières

- Le THECIF (Théâtre et Cinéma en Île de France)
- L'A.R.C.A. (Association Régionale du Cinéma et de l'Audiovisuel)

Les aides nationales

- Le GREC (Groupe de Recherche et d'Essai Cinématographique)
- La fondation Beaumarchais
- Le CNC (Centre National du Cinéma)

Les grandes structures

- La Maison du film court
- l'Agence du court

Projections et rencontres

- Cinémathèque Française
- Documentaires sur Grand Écran

L'AVENIR DE L'AUDIOVISUEL

LES TENDANCES DU MARCHÉ

3. L'AVENIR DE L'AUDIOVISUEL

Les tendances du marché

Le nombre de professionnels du spectacle continue d'augmenter

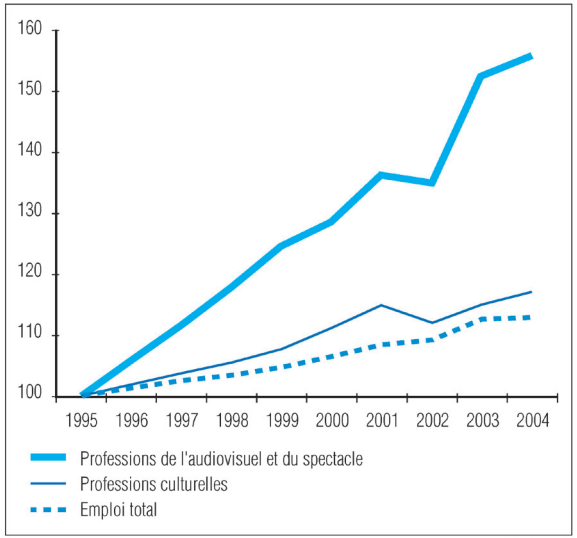
Le nombre d'entreprises progresse, surtout dans le spectacle vivant

« *nous constatons qu'en 10 ans le nombre de professionnels de l'audiovisuel et du spectacle a augmenté de plus de la moitié* »
environ 56% selon l'INSEE

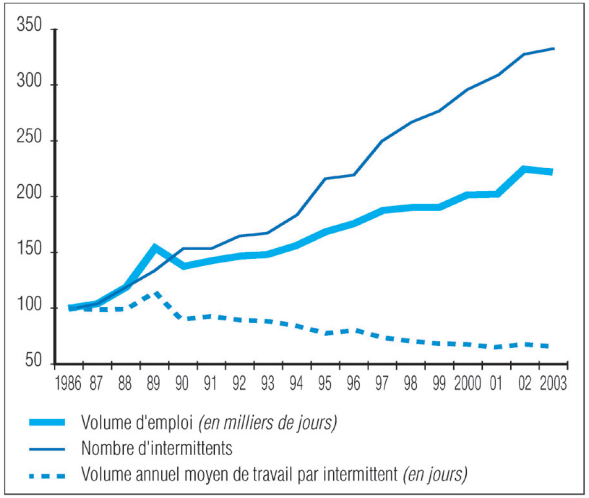
Secteur en croissance

Graphique 1 – Croissance comparée des effectifs du spectacle, des professions culturelles, de l'ensemble des actifs de 1995 à 2004

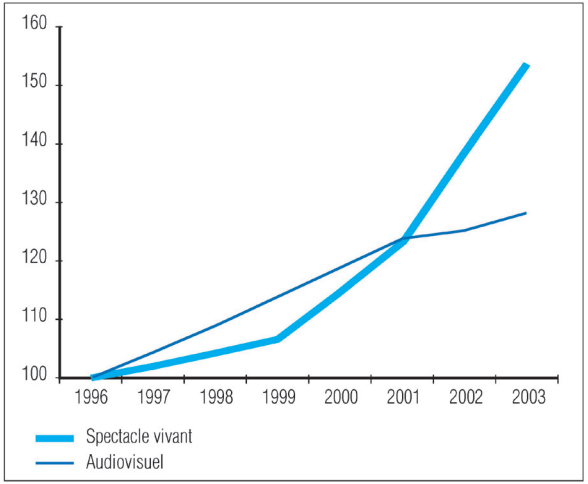
Source : Enquête Emploi (Insee)

Graphique 2 – Volume annuel moyen de travail par intermittent (en jours) de 1986 à 2003

Source : Caisse des congés spectacles

Graphique 3 – Évolution du nombre d'entreprises selon le secteur d'activité de 1996 à 2003 (base 100 en 1996)

Source : Audiens

L'AVENIR DE L'AUDIOVISUEL

L'ÉVOLUTION DU SECTEUR

3. L'AVENIR DE L'AUDIOVISUEL

Cinéma et télévision sont de plus en plus dépendants.
La radio connaît des transformations engendrées,
entre autres, par les progrès techniques.

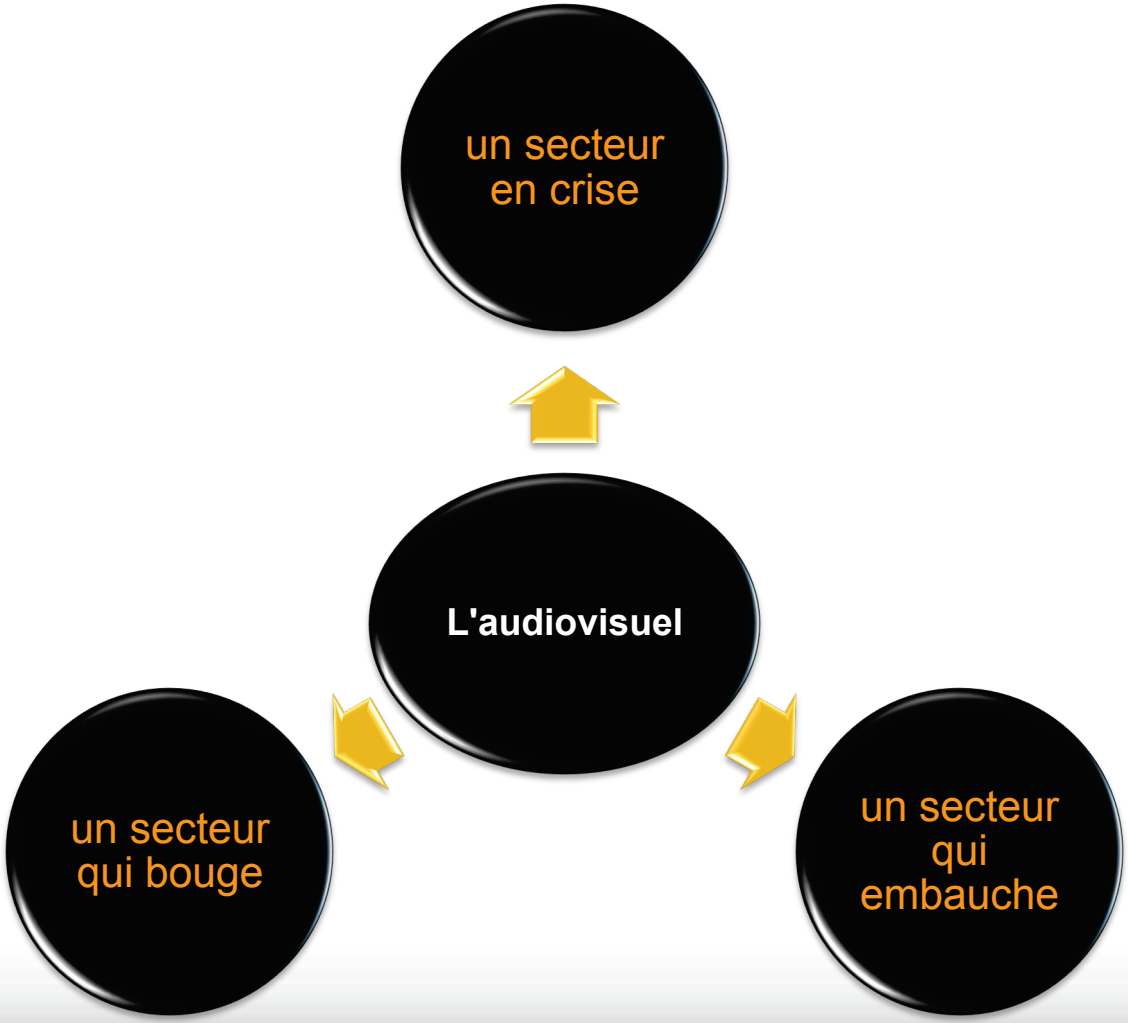
Le nombre d'employeurs augmente, suivant ainsi la
croissance de la demande de programmes.

L'audiovisuel : *un marché ouvert*

Entre cinéma et télévision, l'audiovisuel n'a pas forcément
le même visage.
Les emplois traditionnels du cinéma se réduisent.

un secteur en crise
L'audiovisuel
un secteur qui bouge
un secteur qui embauche

L'AVENIR DE L'AUDIOVISUEL

LA SAUVEGARDE D'UN PATRIMOINE AUDIOVISUEL

3. L'AVENIR DE L'AUDIOVISUEL

Parmi les métiers d'avenir du secteur de l'audiovisuel, nous pouvons remarquer que la sauvegarde est devenue une priorité nationale.

- l'INA crée des métiers d'avenir
- Formation pluridisciplinaire : télévision, cinéma, mobile et Web.
- Accès à l'information aussi bien pour les professionnels que pour le grand public.

ina
Les images qui vous parlent

4. Synthèse

Le secteur de l'audiovisuel comporte un large panel de métiers qui s'entrecroisent.

C'est un secteur en crise mais aussi un secteur qui bouge (innovations technologiques).

… mais nous sommes dans l'ère du multimédia et les énormes investissements nécessaires conduisent à des alliances qui bouleversent l'état du paysage

Bibliographie

Philippe Charollois, *Les métiers de l'audiovisuel et de l'Internet,* Paris, Bp Partners, Collection « Guides jeunes-éditions », 1997.

Éric Renard, *Les demandeurs d'emploi des métiers du spectacle*, Paris, Observatoire de l'ANPE, coll. « Les essentiels », 2005.

Bernard Chaussegros, *Découvrir l'audiovisuel et ses métiers*, Paris, Eska, 2008.

Sabine Fosseux, *Les métiers de l'audiovisuel*, Paris, Studyrama, Collection Guides « J », numéro 220, 2007.

Pierre Sauvé & Olivier Barlet & Emmanuel Cocq, *Tendances des marchés audiovisuels - Perspectives régionales vues du Sud*, Paris, UNESCO CCT Team, 2006.

Véronique Trouillet*, Les métiers de l'audiovisuel et de la radio,* Paris, l'Étudiant pratique, Collection métiers et formations, numéro 556, 2007.

Le marché du travail des artistes et techniciens intermittents de l'audiovisuel et du spectacle vivant (1987-2003), *Note de l'observatoire de l'emploi culturel*, n° 43, mai 2006.

Webographie

Site de la « **CNC** », *Baromètre de la cinématographie* (consulté entre le 18 et 19 mars 2009) http://www.cnc.fr/Site/Template/T1.aspx?SELECTID=3341&id=2322&t=1 [en ligne].

Site de « **Docupedia** », *En quoi consiste l'audiovisuel ?* (consulté entre le 17 et 20 mars 2009)
http://fr.dokupedia.org/index.php/Documentaliste_audiovisuel [en ligne].

Site de **l'ESRA**, (consulté le 22 mars 2009) http://www.esra.edu/esra/index.php [en ligne].

Site de « **L'Étudiant** », (consulté le 21 mars 2009)
http://www.letudiant.fr/metiers/secteur/audiovisuel.html [en ligne].

Site le « **moneymag.fr** », *Les métiers de l'audiovisuel,* (consulté entre le 15 et 16 mars 2009)
http://www.lemoneymag.fr/v4/dossier/s_Dossier_v4/0,5352,6392,00.html [en ligne].

WEBOGRAPHIE

Site **de l'Institut National de l'Audiovisuel**, *Le Plan de Sauvegarde et de Numérisation*, (consulté entre le 17 et 22 mars 2009)
http://www.ina.fr/entreprise/activites/archives-sauvegarde-numerisation/index.html [en ligne].
http://www.ina.fr/formations/index.html [en ligne].
http://www.ina.fr/observatoire-medias/dossiers/avenir-av-web/article-1.html [en ligne].
http://www.ina.fr/observatoire-medias/dossiers/producteur/index.html [en ligne].

Site de l'**ONISEP** (consulté le 19 mars 2009)
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/group/gp [en ligne].

Site « **Métiers.info** » (consulté le 20 mars 2009)
http://www.metiers.info/information-description-metiers.htm [en ligne].

SCUIO, (consulté entre le 17 et 22 mars 2009)
http://www.univ-montp3.fr/scuio/pmbconcours/opac_css/index.php?lvl=indexint_see&id=128[en ligne].