

Analyse des lacunes *dans la formation*

des réalisateurs et réalisatrices
en cinéma et télévision

CRHSC
Conseil
des ressources humaines
du secteur culturel

CHRC
Cultural
Human Resources
Council

**Conseil des ressources humaines du secteur culturel
(CRHSC)
Analyse des lacunes dans la formation
des réalisateurs et réalisatrices
en cinéma et télévision
Le 28 mars 2008**

kisquared

226-388, rue donald
winnipeg (manitoba)
canada R3B 2J4
204.989.8002
télécopieur : 204.989.8048
ki2@kisquared.com
kisquared.com

Réalisateurs et réalisatrices en cinéma et télévision – Analyse des lacunes dans la formation

© Conseil des ressources humaines du secteur culturel,

Version 1.0, 2008.

Tous droits réservés.

Plusieurs personnes du secteur culturel canadien ont consacré du temps et des énergies pour créer cette analyse des lacunes dans la formation. Le Conseil des ressources humaines du secteur culturel espère que ces renseignements vous seront utiles et qu'ils seront faciles à utiliser. Le Conseil présente les renseignements « tels quels » et n'offre aucune représentation ou garantie à cet égard. Le CRHSC décline toute responsabilité liée à l'usage de ces renseignements ou à l'incapacité d'en faire usage. Les opinions et les interprétations figurant dans la présente publication sont celles de l'auteur et ne représentent pas nécessairement celles du CRHSC et du gouvernement du Canada.

Projet financé par le
Programme des conseils sectoriels du
Gouvernement du Canada.

ki squared

Table des matières

INTRODUCTION	4
Objectifs	4
Méthodologie	4
Conception du questionnaire pour les réalisatrices et réalisateurs	5
Rapport	7
SOMMAIRE	8
Profil des répondantes et répondants	8
Utilisation des compétences	8
Acquisition des compétences.....	9
Validation de la charte des compétences de base.....	9
Offres de formation	10
Analyse des lacunes dans la formation.....	11
RECOMMANDATIONS	12
COMPÉTENCES	14
VALIDATION DE LA CHARTE DES COMPÉTENCES.....	23
ACQUISITION DES COMPÉTENCES.....	24
OFFRES DE FORMATION	34
Formation structurée.....	34
Formation non structurée.....	38
ANALYSE DES LACUNES DANS LA FORMATION	42
Lacunes dans la formation : compétence par compétence.....	49
PROFIL DES RÉPONDANTES ET RÉPONDANTS.....	65
ANNEXE A – QUESTIONNAIRE.....	69
ANNEXE B – OFFRES DE FORMATION POUR LES RÉALISATRICES ET RÉALISATEURS.....	76
Formation structurée.....	76
Perfectionnement professionnel.....	81
ANNEXE C – MOT À MOT DES RÉPONSES.....	86

Introduction

En décembre 2007, le Conseil des ressources humaines du secteur culturel (CRHSC) a émis une demande de proposition pour une analyse des lacunes dans la formation destinée aux réalisatrices et réalisateurs canadiens de cinéma et de télévision. La firme **kisquared** possédait déjà de l'expérience dans la mesure où elle avait effectué les analyses des lacunes dans la formation pour les présentateurs, les éditeurs de musique, les techniciens en automatisation, les directeurs de maisons de disques, les techniciens de scène et les gréeurs du monde du divertissement pour le compte du CRHSC; c'est donc elle que le comité de sélection du CRHSC a choisie pour effectuer la présente étude.

L'analyse des lacunes dans la formation pour les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision est basée sur le travail effectué auparavant par le groupe de travail sur le cinéma et la télévision qui a compilé le tableau des compétences de base qui définit l'ensemble des compétences de base des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision. La cueillette de données s'est faite principalement grâce à un questionnaire découlant du tableau des compétences de base des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision. Les entrevues ont été faites un peu partout au Canada, en anglais et en français, à partir des bureaux de **kisquared** à Winnipeg au Manitoba. Des entrevues supplémentaires ont également été effectuées, grâce à un questionnaire légèrement différent, avec des collègues, des universités et des associations professionnelles qui offrent de la formation aux réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision.

La présente étude a pu être réalisée grâce à l'aide précieuse du personnel du CRHSC (Kim Larocque, gestionnaire du projet et Susan Annis, directrice générale), du comité de direction sur le cinéma et la télévision et du groupe d'experts qui ont révisé, raffiné et testé le questionnaire et collaboré à établir un échantillon de personnes à interviewer.

Objectifs

La présente étude avait trois grands objectifs :

- Déterminer quels sont les besoins de formation dans les domaines de compétences définis dans le tableau des compétences de base;
- Recenser les offres de formation actuelles dans l'ensemble du Canada;
- Déterminer quelles sont les lacunes dans la formation (les domaines où les offres de formation ne correspondent pas aux besoins de l'industrie).

Méthodologie

Les méthodes et les instruments de recherche suivants ont été utilisés pour le présent projet :

- Enquête auprès de réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision;
- Recherche secondaire et entrevues auprès des établissements qui offrent de la formation pour les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision.

kisquared

Questionnaire

Le questionnaire pour les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision a été élaboré par **kisquared** en étroite collaboration avec le CRHSC. Il a été conçu pour permettre de recueillir des renseignements sur les besoins et sur les offres de formation. Le questionnaire, équivalant à 185 questions, a été révisé entre le 1er et le 11 février 2008 par les membres du comité de direction et testé par le groupe d'experts. Leur rétroaction a ensuite permis de raffiner le questionnaire.

kisquared a effectué **75 entrevues** au total :

- 35 en français
- 40 en anglais

Les données fournies par la Guilde canadienne des réalisateurs et l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) ont permis d'assurer un échantillon représentatif de l'ensemble des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision de l'ensemble du Canada.

Recherche secondaire et entrevues avec les établissements de formation

La recherche secondaire du présent projet nous a permis de recueillir des données sur les offres de formation dans l'ensemble du Canada. Une fois complétée l'enquête auprès des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision, **kisquared** a effectué de la recherche sur Internet pour recenser les offres de formation du pays. Nous avons ensuite fait des entrevues avec 20 cadres supérieurs des établissements qui offrent de la formation aux réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision afin de valider les résultats de la recherche secondaire et de déterminer s'il y avait des lacunes dans la formation.

Conception du questionnaire pour les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision

Définition de « réalisatrice ou réalisateur de cinéma et de télévision »

Le questionnaire ne reposait pas seulement sur le titre d'emploi et la définition de ce qu'est une réalisatrice ou un réalisateur de cinéma et de télévision était basée sur celle de la Classification nationale des professions (CNP). Voici le libellé, en français et en anglais, de la définition utilisée dans le questionnaire :

- *Dans le cadre de cette étude, une réalisatrice ou un réalisateur de cinéma ou de télévision est reconnu comme celui ou celle qui interprète le scénario et dirige la mise en scène; choisit et dirige les interprètes, les figurants et l'équipe technique; explique l'interprétation du texte et l'exécution à toute l'équipe; dirige les répétitions, les tournages, les enregistrements et les représentations; travaille avec l'équipe et les spécialistes pendant et après la production, afin d'obtenir l'effet recherché.*

kisquared

- *For the purposes of this study, a film or television director is defined as someone who interprets scripts and directs the mise-en-scène; selects and directs the actors, extras and technical crew; advises the cast and crew on the interpretation and delivery of the performance; directs rehearsals, filmings, broadcasts and performances; and confers with crew and specialists throughout production and post-production to achieve desired presentation.*

Tableau des compétences de base converties en compétences mesurables

Les tâches présentées dans le tableau des compétences de base ont été converties en compétences par l'analyste des compétences essentielles, Katherine Devine. Le questionnaire, y compris la formulation des compétences, a été révisé par les membres du comité de direction, testé par le groupe d'experts et approuvé par le CRHSC avant d'être administré.

L'enquête a permis de mesurer les 37 *compétences* suivantes :

- Évaluer la structure narrative;
- Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière;
- Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission;
- Créer une feuille de route ou préparer un découpage;
- Créer un scénario-maquette ou une animatique;
- Déterminer le profil des personnages;
- Déterminer le profil de l'équipe de création;
- Choisir des scènes pour les auditions;
- Informer le directeur de la distribution;
- Diriger les auditions;
- Évaluer les capacités des acteurs;
- Définir le style du son et de l'image;
- Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget;
- Déterminer le format de tournage;
- Déterminer les lieux de tournage;
- Déterminer l'équipement requis;
- Faire du repérage;
- Faire une lecture technique avec l'équipe de création;
- Faire une lecture collective avec les acteurs;
- Diriger les répétitions;
- Chorégrapier la mise en place;
- Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra;
- Effectuer la répétition générale;
- Contrôler et ajuster la performance des acteurs;
- Indiquer le début et la fin de chaque prise;
- Analyser le matériel tourné;
- Prendre des décisions éditoriales;

kisquared

- Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons;
- Informer le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son;
- Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues;
- Faire des entrevues;
- Utiliser la terminologie de l'industrie;
- Présenter la vision artistique par écrit;
- Présenter la vision artistique oralement;
- Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe;
- Négocier;
- Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie.

Rapport

Le présent rapport est organisé comme suit : *Introduction, Sommaire, Recommandations, Compétences, Validation de la charte des compétences, Acquisition de compétences, Offres de formation, Analyse des lacunes dans la formation et Profil des répondantes et répondants*. L'*annexe A* contient les données de l'enquête (pourcentage de réponses pour chacune des questions). L'*annexe B* comporte des descriptions sommaires des programmes de formation structurée en cinéma et en télévision offerts au Canada. L'*annexe C* donne le mot à mot des réponses aux questions suivantes qui ont été posées aux réalisatrices et réalisateurs :

- Si vous pensez à toutes les compétences dont nous avons discuté, y a-t-il des compétences que nous aurions oubliées et qui, d'après vous seront nécessaires à l'avenir ?
- Quelle compétence ou ensemble de compétences avez-vous appris [lors d'une conférence ou d'un atelier auquel vous avez participé au cours de la dernière année] ?
- En matière de formation pour les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision, quels sont les principaux besoins, maintenant et dans un avenir rapproché ?

Sommaire

Profil des répondantes et répondants

- Plus de la moitié (57 p. 100) des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision interrogés travaillaient à plein temps dans la profession, bien que 61 p. 100 d'entre eux soient embauchés projet par projet par des producteurs, des compagnies de production ou des réseaux de télévision.
- Près des trois-quarts (73 p. 100) des personnes interrogées avaient travaillé comme réalisatrices et réalisateurs de cinéma ou de télévision pendant plus de dix ans.
- Plus de la moitié des personnes interrogées (57 p. 100) se décrivent comme des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision à plein temps, un quart (24 p. 100) disent travailler à temps partiel et environ un sixième (17 p. 100) disent que leur statut fluctue selon la demande.
- Sept réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision sur dix (69 p. 100) ont eu une forme ou une autre de formation structurée (au niveau collégial ou universitaire) en réalisation de cinéma ou de télévision.

Utilisation des compétences

L'enquête basée sur la charte de compétences pour les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision a permis de tester 37 compétences. Les compétences *utilisées* le plus souvent – dans la présente enquête par 100 p. 100 des répondantes et répondants – sont les suivantes :

- Présenter la vision artistique oralement;
- Diriger les répétitions;
- Évaluer les capacités des acteurs.

Les compétences suivantes sont celles qui sont le moins utilisées parmi celles qui ont été mesurées par la présente étude :

- Déterminer l'équipement requis (65 p. 100);
- Créer un scénario-maquette ou une animatique (63 p. 100).

Une grande proportion de répondantes et répondants (75 p. 100 ou plus) *possèdent* chacune des compétences mesurées dans la présente étude. Voici les compétences dominantes :

- Indiquer le début et la fin de chaque prise (100 p. 100);
- Analyser le matériel tourné (99 p. 100);
- Créer une feuille de route ou préparer un découpage (99 p. 100);
- Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe (99 p. 100).

Voici les compétences que *possèdent* la plus petite proportion de répondantes et répondants :

kisquared

- Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission (83 p. 100);
- Créer un scénario-maquette ou une animatique (75 p. 100).

Acquisition des compétences

- La formation en cours d'emploi est la méthode la plus courante d'acquisition de toutes les compétences mesurées. À 92 p.100, Faire du repérage est la compétence la plus couramment acquise par la formation en cours d'emploi.
- En deuxième lieu, les réalisatrices et réalisateurs acquièrent les compétences essentielles surtout par l'autoapprentissage. Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie est la compétence qui, selon les répondantes et répondants, est la plus couramment acquise par autoapprentissage (49 p. 100).
- Bien que la formation structurée soit une voie extrêmement courante parmi les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision, les réponses sur l'acquisition des compétences ne montrent pas cette prévalence. Évaluer la structure narrative est la compétence la plus couramment acquise par la formation structurée (chez 40 p. 100 des répondantes et répondants).
- La formation non structurée (conférences, ateliers, séminaires, etc.) n'est pas un moyen courant d'acquérir la plupart des compétences. Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie est la compétence la plus couramment acquise par la formation non structurée (chez 32 p. 100 des répondantes et répondants).
- Un tiers des réalisatrices et réalisateurs interrogés avaient participé à une forme ou une autre de formation non structurée au cours de la dernière année. Parmi les compétences les plus couramment apprises dans les conférences, les ateliers et les séminaires, on retrouve :
 - Compétences en scénarisation;
 - Utilisation des nouvelles technologies et des nouveaux équipements.

Validation de la charte des compétences de base

Près du tiers des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision interrogés (31 p. 100) croient que la liste des 37 compétences comprend l'ensemble des compétences nécessaires à la réalisation de cinéma et de télévision et qu'il ne manque aucune compétence dans la liste. Pour les deux-tiers qui restent, la liste aurait dû comprendre d'autres compétences, dont les plus importantes sont :

- Utilisation de l'ordinateur (19 p. 100);
- Technologie en évolution (16 p. 100);
- Travailler avec les autres (12 p. 100);
- Activités liées à la commercialisation (8 p. 100).

Offres de formation

- Les établissements d'enseignement suivants offrent des programmes de formation structurée pour les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision et ont participé à la présente enquête :
 - Algonquin College (Ontario)
 - Cégep de Jonquière (Québec)
 - Concordia (Québec)
 - Confederation College (Ontario)
 - Dawson College (Québec)
 - Humber College (Ontario)
 - Simon Fraser University (British Columbia)
 - Université Laval (Québec)
 - University of Manitoba (Manitoba)
 - York University (Ontario)
- Des dix établissements participants, la plupart enseignent la majorité des compétences testées et 13 des compétences testées sont enseignées dans les dix établissements. Informer le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur est enseigné par moins d'établissements (cinq sur dix).
- Les personnes-ressources des établissements d'enseignement qui ont été interrogées pensent que les principaux besoins de formation des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision, maintenant et dans un avenir rapproché, sont principalement :
 - les compétences générales en affaires;
 - la formation polyvalente dans les professions reliées à l'industrie (producteur, par exemple);
 - l'obtention de financement;
 - l'écriture et la façon de raconter une histoire;
 - la formation en nouvelles technologies.
- Les établissements d'enseignement qui ont participé ont dit que le manque de financement pour les ressources humaines et l'équipement les empêche d'offrir davantage de formation aux réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision.
- Les organismes suivants offrent de la formation aux réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision et ont participé à la présente étude :
 - Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS) (Québec)
 - Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (ARRQ) (Québec)
 - Banff New Media Institute (Alberta)
 - Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent (Québec)

kisquared

- **Guilde canadienne des réalisateurs (Ontario)**
- **Institut national de l'image et du son (INIS) (Québec)**
- **Institut canadien du film (Manitoba)**
- **Paralœil (Québec)**
- **PAVED Arts (Saskatchewan)**
- **Saskatchewan Motion Picture Association (Saskatchewan)**
- La plupart des compétences testées sont enseignées dans les dix organismes de formation non structurée, bien qu'aucune de ces compétences ne soit enseignée par les dix organismes. Seulement trois de ces organismes enseignent à déterminer les lieux de tournage et diriger les répétitions.

Analyse des lacunes dans la formation

- Bien que le pourcentage de répondantes et répondants « possédant » déjà la compétence soit toujours plus élevé que celui de ceux qui « ont besoin » de l'acquérir, il existe toutefois des lacunes assez importantes, dont les suivantes :
 - Créer un scénario-maquette ou une animatique (19 p. 100);
 - Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie (19 p. 100);
 - Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission (13 p. 100);
 - Déterminer l'équipement requis (12 p. 100).
- Il ne semble pas y avoir de lacunes dans les compétences suivantes :
 - Analyser le matériel tourné;
 - Indiquer le début et la fin de chaque prise.

Recommandations

- Les réalisatrices et réalisateurs sont des personnes uniques qui se développent grâce à une intense créativité personnelle et sophistiquée, mais qui doivent, par ailleurs, beaucoup socialiser avec les autres à tous les niveaux du processus cinématographique, que ce soit pour garantir le financement du projet ou pour diriger les acteurs. Ils possèdent des compétences à la fois étendues et raffinées. Il est important de répondre à leur besoin d'acquérir des compétences essentielles complexes si nous voulons que les réalisatrices et réalisateurs continuent à réussir au Canada et à l'étranger. Les compétences suivantes sont particulièrement cruciales :
 - Travailler avec les autres (niveau de complexité de 3 à 4). Les réalisatrices et réalisateurs assurent le leadership dans les projets et doivent gérer, coordonner et intégrer les activités de plusieurs personnes dont les acteurs, les producteurs et l'équipe technique. Puisque chacun des projets présente des défis et des situations imprévisibles uniques, les réalisatrices et réalisateurs doivent être suffisamment flexibles pour s'occuper de facteurs souvent atypiques et complexes.
 - Communiquer oralement (niveau de complexité de 3 à 4). Les communications orales sont la clé du travail avec les autres puisque les réalisatrices et réalisateurs doivent être capables de communiquer efficacement avec toutes les personnes et tous les groupes qui travaillent à chacun des projets. Ils doivent communiquer sur une foule de sujets, souvent individuellement, mais aussi avec de grands groupes (par exemple, toute la distribution et l'équipe technique). Les réalisatrices et réalisateurs doivent communiquer dans un but complexe comme divertir, négocier, donner des instructions, persuader et motiver. Mal communiquer peut entraîner des pertes de temps et d'argent importantes.
- Plusieurs réalisatrices et réalisateurs ne savent pas que des compétences comme le leadership et la capacité de négocier s'enseignent de façon structurée. Lors des entrevues, ils ont souvent proposé une nouvelle avenue d'acquisition pour les compétences qu'ils appellent « innées » (une première pour les chercheurs dans une analyse des lacunes dans la formation). Faire comprendre aux réalisatrices et réalisateurs que le leadership, la capacité de négociation et la pensée critique sont des compétences qui peuvent s'acquérir par la formation (plutôt qu'une mentalité qui voudrait que ces compétences ne s'acquièrent qu'en cours d'emploi ou pas du tout) encouragera les réalisatrices et réalisateurs débutants ou ceux qui sont moins productifs à faire avancer leurs carrières.
- Rendre le financement adéquat disponible pour mettre à jour les programmes d'études en technologie tant dans la formation structurée que dans la formation non structurée est important pour s'assurer que les compétences suivent la cadence rapide des changements technologiques au sein de l'industrie. Les budgets doivent tenir compte de l'importance des développements des technologies, comme la haute définition, par exemple, dans la façon de faire des affaires – pour que le Canada puisse continuer à stimuler l'acquisition des compétences essentielles dans une industrie très concurrentielle et internationale.
- Plusieurs réalisatrices et réalisateurs ont indiqué qu'ils ont l'impression de manquer de compétences en affaires. Puisque la formation structurée est la voie que choisissent le plus souvent les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision (69 p. 100) en incorporant des cours de base en affaires (comme la commercialisation, les finances et les communications) dans leurs études en cinéma et en télévision, ce serait un point de départ naturel pour enseigner ces compétences – et cela permettrait également aux réalisatrices et réalisateurs d'obtenir la formation diversifiée dont ils ont besoin pour bien faire leur travail.

- Quelques réalisatrices et réalisateurs ont dit ressentir un certain isolement lorsqu'ils pratiquaient leur art, dans la mesure où ils profitent rarement d'un réseau de pairs dans le cadre d'une production. Les réalisatrices et réalisateurs considèrent que leur position est unique dans la mesure où, en général, il n'y a qu'un seul réalisateur par production. Les activités de perfectionnement professionnel qui facilitent l'interaction et le partage des connaissances entre les réalisatrices et réalisateurs seraient donc un bon moyen de combler cet isolement.
- La formation des réalisatrices et réalisateurs devrait comporter de l'expérience pratique en réalisation. Concrètement, cela signifie avoir la possibilité de travailler en collaboration avec les acteurs, les producteurs et les membres de l'équipe technique. C'est important parce que la réalisation est avant tout un processus d'interaction et de communication entre les personnes. La capacité de travailler et de communiquer des réalisatrices et réalisateurs doit être élevée afin de transformer leur vision artistique en un produit tangible. Ils doivent aussi posséder d'excellentes compétences interpersonnelles pour obtenir le rendement optimal de la part des acteurs. Ils doivent donc avoir la possibilité de faire une expérience réelle de la *réalisation* et ainsi, de mettre en pratique les compétences techniques de l'industrie du cinéma et les théories de la réalisation.
- Les réalisatrices et réalisateurs croient également que la formation doit être liée à des *crédits* qui leur permettront de faire partie de la Guilde canadienne des réalisateurs et qui leur permettront d'obtenir du travail (puisque les compagnies de production du Canada passent par la Guilde et celles du Québec par l'ARRQ pour embaucher leurs réalisateurs). Obtenir des crédits représente une difficulté particulière pour les jeunes réalisatrices et réalisateurs qui débutent dans la carrière.
- Les nouvelles technologies continueront d'affecter les compétences nécessaires pour les réalisatrices et réalisateurs. Le mouvement vers de nouveaux moyens de diffusion signifie l'augmentation des productions destinées exclusivement à l'Internet (les webisodes) ou à la technologie mobile et cellulaire (les mobisodes). De plus en plus, les réalisatrices et réalisateurs doivent avoir les compétences nécessaires pour travailler avec les toutes nouvelles technologies. En même temps, les réalisatrices et réalisateurs pensent que l'effet des changements dans les technologies ne change pas tellement l'art de la réalisation – ce qui change, ce sont finalement les moyens de distribution du produit final.

Compétences

Pour chacune des 37 compétences étudiées, nous avons demandé aux réalisatrices et réalisateurs si cette compétence était *nécessaire* pour être réalisatrice ou réalisateur de cinéma et de télévision.

Compétences nécessaires à la profession

Le tableau 1 de la page suivante établit la liste des 37 compétences et illustre le pourcentage de répondantes et répondants qui disent que cette compétence est *nécessaire* pour être réalisatrice ou réalisateur de cinéma et de télévision.

- Trois compétences ont été classées nécessaires par l'ensemble des réalisatrices et réalisateurs : Présenter la vision artistique oralement, Diriger les répétitions et Évaluer les capacités des acteurs.
- Les compétences les moins nécessaires sont : Déterminer l'équipement requis (65 p. 100) et Créer un scénario-maquette ou une animatique (63 p. 100).
- Toutes les compétences de la liste sont nécessaires pour la plupart des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision.

TABEAU 1 CETTE COMPÉTENCE EST-ELLE NÉCESSAIRE POUR ÊTRE RÉALISATRICE OU RÉALISATEUR DE CINÉMA ET DE TÉLÉVISION ?

Compétence	Oui
Présenter la vision artistique oralement	100 %
Diriger les répétitions	100 %
Évaluer les capacités des acteurs	100 %
Chorégrapier la mise en place	99 %
Créer une feuille de route ou préparer un découpage	99 %
Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra	99 %
Contrôler et ajuster la performance des acteurs	99 %
Définir le style du son et de l'image	97 %
Indiquer le début et la fin de chaque prise	97 %
Analyser le matériel tourné	96 %
Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget	96 %
Évaluer la structure narrative	96 %
Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe	96 %
Utiliser la terminologie de l'industrie	96 %
Prendre des décisions éditoriales	96 %
Effectuer la répétition générale	96 %
Informar le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son	95 %
Déterminer les lieux de tournage	93 %
Faire une lecture collective avec les acteurs	93 %
Présenter la vision artistique par écrit	93 %
Déterminer le profil des personnages	93 %
Négocier	92 %
Faire une lecture technique avec l'équipe de création	91 %
Diriger les auditions	91 %
Informar le directeur de la distribution	89 %
Faire du repérage	89 %
Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie	88 %
Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons	88 %
Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues	87 %
Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission	85 %
Déterminer le profil de l'équipe de création	83 %
Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière	81 %
Faire des entrevues	79 %
Déterminer le format de tournage	78 %
Choisir des scènes pour les auditions	77 %
Déterminer l'équipement requis	65 %
Créer un scénario-maquette ou une animatique	63 %

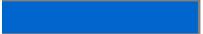
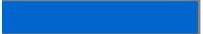
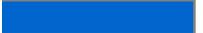
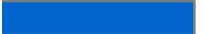
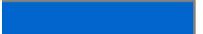
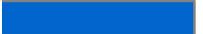
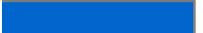
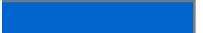
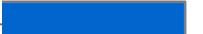
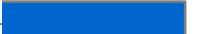
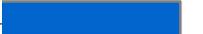
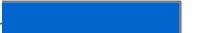
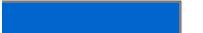
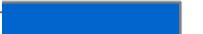
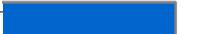
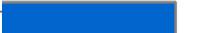
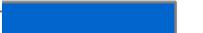
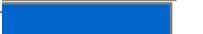
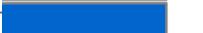
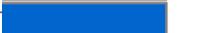
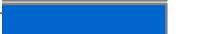
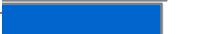
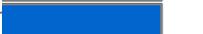
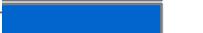
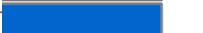
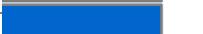
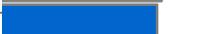
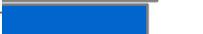
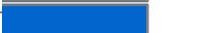
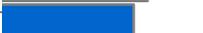
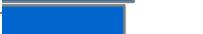
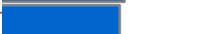
Note : Nous avons exclu les réponses « Ne sait pas ou refuse de répondre ». N = 75

Compétences acquises

Après avoir demandé aux réalisatrices et réalisateurs si chacune des compétences était nécessaire pour être réalisatrice ou réalisateur de cinéma et de télévision, nous leur avons demandé s'ils possédaient ces compétences. Le tableau 2 ci-dessous montre chacune des 37 compétences et le pourcentage de répondantes et répondants qui la possèdent.

- Plus de 90 p. 100 des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision possèdent 31 des 37 compétences étudiées.
- Bien que les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision n'aient pas besoin de posséder l'ensemble des compétences pour faire leur travail (voir le tableau 1 ci-dessus), 75 p. 100 ou plus des répondantes et répondants possèdent chacune des compétences. Par exemple, seulement 65 p. 100 des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision doivent être capables de Déterminer l'équipement requis pour faire leur travail, mais 86 p. 100 d'entre eux possèdent cette compétence.

TABLEAU 2 **POSSÈDEZ-VOUS CETTE COMPÉTENCE ?**

Compétence	% de l'ensemble des répondants	
Indiquer le début et la fin de chaque prise	100 %	
Analyser le matériel tourné	100 %	
Créer une feuille de route ou préparer un découpage	99 %	
Déterminer les lieux de tournage	99 %	
Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe	99 %	
Présenter la vision artistique oralement	99 %	
Définir le style du son et de l'image	99 %	
Faire du repérage	99 %	
Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons	99 %	
Prendre des décisions éditoriales	97 %	
Déterminer le format de tournage	97 %	
Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra	96 %	
Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget	96 %	
Contrôler et ajuster la performance des acteurs	96 %	
Déterminer le profil des personnages	96 %	
Chorégrapier la mise en place	95 %	
Utiliser la terminologie de l'industrie	95 %	
Informer le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son	95 %	
Présenter la vision artistique par écrit	95 %	
Faire une lecture technique avec l'équipe de création	94 %	
Déterminer le profil de l'équipe de création	94 %	
Diriger les auditions	93 %	
Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues	93 %	
Choisir des scènes pour les auditions	93 %	
Faire des entrevues	93 %	
Informer le directeur de la distribution	92 %	
Diriger les répétitions	92 %	
Évaluer la structure narrative	92 %	
Faire une lecture collective avec les acteurs	92 %	
Effectuer la répétition générale	92 %	
Évaluer les capacités des acteurs	91 %	
Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière	89 %	
Négocier	89 %	
Déterminer l'équipement requis	86 %	
Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie	84 %	
Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission	83 %	
Créer un scénario-maquette ou une animatique	75 %	

Note : Nous avons exclu les réponses « Ne sait pas ou refuse de répondre ». N = 75

Lacunes dans les compétences

Pour chacune des 37 compétences de la liste, les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision devaient indiquer quelles compétences nécessaires ils devaient acquérir. Le tableau 3 ci-dessous illustre ces lacunes dans les compétences.

- Les compétences essentielles dont les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision manquent le plus sont :
 - Créer un scénario-maquette ou une animatique (19 p. 100);
 - Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie (19 p. 100).
- Les compétences essentielles que possèdent le plus les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision sont :
 - Analyser le matériel tourné;
 - Indiquer le début et la fin de chaque prise.

TABLEAU 3 LACUNES DANS LES COMPÉTENCES

Compétence	% de l'ensemble des répondants	
Créer un scénario-maquette ou une animatique	19 %	
Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie	19 %	
Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission	13 %	
Déterminer l'équipement requis	12 %	
Négocier	10 %	
Évaluer les capacités des acteurs	10 %	
Diriger les répétitions	9 %	
Faire une lecture collective avec les acteurs	9 %	
Informar le directeur de la distribution	8 %	
Effectuer la répétition générale	7 %	
Évaluer la structure narrative	7 %	
Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière	7 %	
Faire une lecture technique avec l'équipe de création	6 %	
Diriger les auditions	6 %	
Utiliser la terminologie de l'industrie	6 %	
Faire des entrevues	5 %	
Présenter la vision artistique par écrit	4 %	
Chorégrapier la mise en place	4 %	
Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra	4 %	
Contrôler et ajuster la performance des acteurs	4 %	
Déterminer le format de tournage	4 %	
Choisir des scènes pour les auditions	3 %	
Déterminer le profil des personnages	3 %	
Informar le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son	3 %	
Déterminer le profil de l'équipe de création	2 %	
Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons	2 %	
Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues	2 %	
Faire du repérage	2 %	
Présenter la vision artistique oralement	1 %	
Créer une feuille de route ou préparer un découpage	1 %	
Définir le style du son et de l'image	1 %	
Déterminer les lieux de tournage	1 %	
Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget	1 %	
Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe	1 %	
Prendre des décisions éditoriales	1 %	
Analyser le matériel tourné	0 %	
Indiquer le début et la fin de chaque prise	0 %	

Note : Nous avons exclu les réponses « Ne sait pas ou refuse de répondre ». N = 75

Le tableau 4 ci-dessous montre les compétences essentielles dont ont besoin les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision par rapport aux lacunes connexes dans les compétences. En général, les lacunes dans les compétences sont plus grandes dans les compétences les moins nécessaires comme Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie (19 p. 100) et Créer un scénario-maquette ou une animatique (19 p. 100). Par contre, il existe aussi des lacunes assez importantes dans les compétences les plus nécessaires comme Diriger les répétitions et Évaluer les capacités des acteurs (9 p. 100 et 10 p. 100 respectivement).

TABLEAU 4 COMPÉTENCES NÉCESSAIRES ET LACUNES DANS LES COMPÉTENCES

Compétence	Nécessaire	Lacune
Présenter la vision artistique oralement	100%	1%
Diriger les répétitions	100%	9%
Évaluer les capacités des acteurs	100%	10%
Chorégrapier la mise en place	99%	4%
Créer une feuille de route ou préparer un découpage	99%	1%
Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra	99%	4%
Contrôler et ajuster la performance des acteurs	99%	4%
Définir le style du son et de l'image	97%	1%
Indiquer le début et la fin de chaque prise	97%	0%
Analyser le matériel tourné	96%	0%
Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget	96%	1%
Évaluer la structure narrative	96%	7%
Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe	96%	1%
Utiliser la terminologie de l'industrie	96%	6%
Prendre des décisions éditoriales	96%	1%
Effectuer la répétition générale	96%	7%
Informers le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son	95%	3%
Déterminer les lieux de tournage	93%	1%
Faire une lecture collective avec les acteurs	93%	9%
Présenter la vision artistique par écrit	93%	4%
Déterminer le profil des personnages	93%	3%
Négocier	92%	10%
Faire une lecture technique avec l'équipe de création	91%	6%
Diriger les auditions	91%	6%
Informers le directeur de la distribution	89%	8%
Faire du repérage	89%	2%
Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie	88%	19%
Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons	88%	2%
Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues	87%	2%
Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission	85%	13%
Déterminer le profil de l'équipe de création	83%	2%
Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière	81%	7%
Faire des entrevues	79%	5%
Déterminer le format de tournage	78%	4%
Choisir des scènes pour les auditions	77%	3%
Déterminer l'équipement requis	65%	12%
Créer un scénario-maquette ou une animatique	63%	19%

Note : Les lacunes dans les compétences ont été calculées à partir des données du tableau 3.

Perception de lacunes dans la formation

Nous avons demandé aux réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision quelle était, d'après eux, la principale lacune dans la formation, maintenant et dans un avenir rapproché (voir le tableau 5 ci-dessous). Le mot à mot des réponses à cette question se retrouve à l'annexe C.

- Les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision croient que leur principal besoin de formation, maintenant et dans un avenir rapproché, est de se tenir à jour sur les nouvelles technologies et les tendances de l'industrie (34 p. 100). Les réalisatrices et réalisateurs considèrent qu'ils ont également besoin de formation dans les domaines suivants : compétences interpersonnelles et travail avec les acteurs (15 p. 100); expérience pratique, y compris les apprentissages et les stages (15 p. 100); direction d'acteurs (11 p. 100); écriture et scénarisation (10 p. 100).

TABLEAU 5 LACUNES DANS LES COMPÉTENCES TELLES QUE DÉFINIES PAR LES RÉALISATRICES ET RÉALISATEURS

Besoin de formation	%
Se tenir à jour sur les nouvelles technologies et les tendances de l'industrie	34 %
Compétences interpersonnelles et travail avec les acteurs	15 %
Expérience pratique, y compris les apprentissages et les stages	15 %
Direction d'acteurs	11 %
Compétences en écriture et en scénarisation	10 %
Financement	7 %
Compétences en montage	5 %
Commercialisation et promotion	5 %
Négociation	4 %
Autres	15 %
Rien	10 %

Note : Nous avons exclu les réponses « Ne sait pas ou refuse de répondre ». Les pourcentages dépassent 100 p. 100 parce que plusieurs réponses étaient acceptées. Nous avons basé le pourcentage sur 74 questionnaires.

Validation de la charte des compétences

Les 37 compétences du questionnaire découlent du tableau des compétences de base établi par le CRHSC. Pour valider de façon objective la charte des compétences, nous avons demandé aux réalisatrices et réalisateurs s'il manquait des compétences ou si d'autres compétences seraient nécessaires à l'avenir. Les résultats se retrouvent dans le tableau 6 ci-dessous.

Près d'un tiers des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision (31 p. 100) croient que la charte de compétences correspond bien aux compétences essentielles dont ils ont besoin. Les compétences qui ne sont pas exclusives à la réalisation sont indiquées par un astérisque (*) et sont considérées comme des compétences essentielles.

L'utilisation de l'ordinateur (19 p. 100) et les compétences liées à la technologie (16 p. 100) sont les principales compétences qui, d'après les réalisatrices et réalisateurs, auraient dû faire partie de la liste ou seront nécessaires dans l'avenir.

TABLEAU 6 COMPÉTENCES PERTINENTES QUE NE COUVRAIT PAS LE QUESTIONNAIRE

Compétence	%
Rien	31 %
Utilisation de l'ordinateur*	19 %
Changement technologique et technologie numérique	16 %
Travailler avec d'autres*	12 %
Commercialisation, promotion et distribution	8 %
Communication orale*	7 %
Obtention de financement et planification financière	7 %
Compétences générales en affaires	7 %
Écriture*	5 %
Capacités de calcul*	5 %
Être capable de raconter une histoire	5 %
Évaluer et adapter des scénarios et le contenu d'un film	5 %
Montage	4 %
Comprendre les questions légales	4 %
Comprendre et connaître le marché du cinéma	4 %
Connaissance de l'Internet	3 %
Excellente connaissance de la culture ou avoir fait des études	3 %
Gestion du temps	3 %
Comprendre tous les aspects du cinéma, de la préproduction à la postproduction	3 %
Autres	9 %

Note : Les pourcentages dépassent 100 p. 100 parce que plusieurs réponses étaient acceptées.

Acquisition des compétences

Quand les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision nous ont dit qu'ils possédaient ou qu'ils avaient besoin d'acquérir une compétence de réalisation, nous leur demandions où ils avaient acquis cette compétence et où ils pensaient l'acquérir. Les réponses ont été regroupées en cinq catégories : l'autoapprentissage (apprentissage indépendant ou autrement qu'en cours d'emploi); formation en cours d'emploi; formation non structurée, conférences, ateliers; formation structurée; et compétence innée.

Le tableau 7 ci-dessous montre la méthode d'acquisition de chacune des compétences étudiées.

TABLEAU 7 MÉTHODE D'ACQUISITION DES COMPÉTENCES

Compétence	En cours d'emploi	Auto-apprentissage	Structurée	Non structurée	Innée
Faire du repérage	92 %	12 %	16 %	0 %	1 %
Analyser le matériel tourné	89 %	23 %	21 %	0 %	1 %
Informé le directeur de la distribution	89 %	15 %	10 %	3 %	4 %
Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget	88 %	20 %	13 %	5 %	1 %
Déterminer les lieux de tournage	88 %	19 %	10 %	1 %	3 %
Faire une lecture technique avec l'équipe de création	87 %	18 %	13 %	6 %	0 %
Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière	86 %	24 %	10 %	4 %	1 %
Effectuer la répétition générale	85 %	17 %	16 %	7 %	0 %
Déterminer le profil de l'équipe de création	85 %	22 %	15 %	2 %	0 %
Chorégrapheur la mise en place	84 %	23 %	27 %	10 %	1 %
Prendre des décisions éditoriales	84 %	24 %	23 %	4 %	5 %
Faire des entrevues	84 %	22 %	16 %	4 %	0 %
Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues	84 %	17 %	16 %	4 %	0 %
Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission	84 %	26 %	15 %	6 %	1 %
Contrôler et ajuster la performance des acteurs	83 %	19 %	27 %	11 %	1 %
Indiquer le début et la fin de chaque prise	82 %	20 %	22 %	4 %	5 %
Déterminer l'équipement requis	81 %	19 %	24 %	7 %	0 %
Diriger les auditions	81 %	15 %	18 %	8 %	1 %
Déterminer le format de tournage	81 %	21 %	12 %	4 %	2 %
Négocier	81 %	26 %	7 %	9 %	20 %
Utiliser la terminologie de l'industrie	80 %	21 %	33 %	7 %	0 %
Diriger les répétitions	78 %	19 %	23 %	18 %	0 %
Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons	78 %	32 %	18 %	3 %	6 %
Informé le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son	78 %	20 %	18 %	1 %	4 %
Définir le style du son et de l'image	77 %	26 %	32 %	3 %	4 %
Faire une lecture collective avec les acteurs	77 %	16 %	19 %	10 %	4 %
Évaluer les capacités des acteurs	77 %	20 %	16 %	11 %	7 %
Présenter la vision artistique oralement	77 %	26 %	16 %	4 %	7 %
Choisir des scènes pour les auditions	75 %	18 %	19 %	4 %	4 %
Présenter la vision artistique par écrit	72 %	29 %	31 %	7 %	3 %
Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe	72 %	25 %	11 %	7 %	27 %
Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra	71 %	28 %	37 %	5 %	1 %
Créer une feuille de route ou préparer un découpage	67 %	25 %	35 %	4 %	1 %
Déterminer le profil des personnages	67 %	33 %	26 %	7 %	3 %
Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie	63 %	49 %	10 %	32 %	0 %
Évaluer la structure narrative	58 %	35 %	40 %	18 %	1 %
Créer un scénario-maquette ou une animatique	53 %	25 %	39 %	8 %	0 %

Note : Nous avons exclu les réponses « Ne sait pas ou refuse de répondre ». Les pourcentages dépassent 100 p. 100 parce que plusieurs réponses étaient acceptées.

Formation en cours d'emploi

La formation en cours d'emploi est de loin la méthode la plus courante d'acquérir des compétences pour les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision. Plus de cinquante pour cent des réalisatrices et réalisateurs interrogés ont indiqué que c'est par la formation en cours d'emploi qu'ils avaient acquis ou avaient l'intention d'acquérir *toutes* les compétences étudiées. Les réalisatrices et réalisateurs croient fermement que la très grande majorité de l'apprentissage des compétences reliées à leur profession se fait en cours d'emploi.

Les seules compétences légèrement sous la moyenne sont :

- Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie;
- Évaluer la structure narrative;
- Créer un scénario-maquette ou une animatique.

À partir des tableaux croisés, nous avons pu faire les observations suivantes :

- Les réalisatrices et réalisateurs qui travaillent dans l'industrie depuis *plus* de dix ans sont plus susceptibles d'avoir acquis les compétences suivantes en cours d'emploi :
 - Évaluer la structure narrative;
 - Créer une feuille de route ou préparer un découpage;
 - Choisir des scènes pour les auditions;
 - Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie.
- Les réalisatrices et réalisateurs de l'extérieur du Québec sont plus susceptibles d'avoir acquis ou d'avoir l'intention d'acquérir la compétence suivante en cours d'emploi : se tenir à jour sur la technologie de l'industrie.

Autoapprentissage

L'autoapprentissage ou l'apprentissage grâce à des études indépendantes, est une méthode assez courante d'apprentissage chez les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision. Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie est la compétence la plus susceptible d'être acquise par autoapprentissage (49 p. 100).

À partir des tableaux croisés, nous pouvons faire les observations suivantes :

- Les réalisatrices et réalisateurs de l'Ontario et de la région de l'Atlantique sont plus susceptibles que les réalisatrices et réalisateurs des autres régions d'avoir acquis ou de prévoir acquérir leurs compétences par autoapprentissage.

Formation structurée

Bien que la formation structurée, au collège ou à l'université, soit un cheminement de carrière assez fréquent chez les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision, ces derniers n'attribuent pas nécessairement l'acquisition de leurs compétences à la formation structurée. Parmi les personnes qui ont participé à l'enquête, près de sept réalisatrices et réalisateurs sur dix (69 p. 100) ont fait des études structurées et pourtant, pas plus de 40 p. 100 d'entre eux ont acquis ou prévoient acquérir leurs compétences grâce à la formation structurée.

Plus d'un tiers des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision ont dit avoir acquis ou prévoient acquérir les compétences suivantes grâce à la formation structurée :

- Évaluer la structure narrative;
- Créer un scénario-maquette ou une animatique;
- Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra;
- Créer une feuille de route ou préparer un découpage.

À partir des tableaux croisés, nous pouvons faire les observations suivantes :

- Les réalisatrices et réalisateurs qui travaillent dans l'industrie depuis *moins* de dix ans sont plus susceptibles d'avoir acquis les compétences suivantes par la formation structurée :
 - Créer une feuille de route ou préparer un découpage;
 - Créer un scénario-maquette ou une animatique;
 - Déterminer le profil des personnages;
 - Définir le style du son et de l'image;
 - Présenter la vision artistique par écrit.

Formation non structurée

La formation non structurée (ateliers, conférences et séminaires) n'est pas une méthode particulièrement courante d'acquérir des compétences en réalisation. Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie est la compétence la plus susceptible d'être acquise par la formation non structurée (32 p. 100). Cela pourrait être attribuable au fait que cette compétence en constante évolution s'enseigne mieux dans un cours qui peut être mis à jour à mesure que la technologie change.

Compétences innées

La catégorie des compétences innées (être né avec cette compétence) a été ajoutée au questionnaire à la suite de commentaires de réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision qui disaient qu'il s'agit de compétences que vous avez naturellement ou que vous n'avez pas, comme exercer du leadership, être capable de travailler en équipe et négocier. Les réalisatrices et réalisateurs pensent que ces compétences ne s'enseignent pas et qu'il faut les avoir « naturellement ».

À partir des tableaux croisés, nous pouvons faire les observations suivantes :

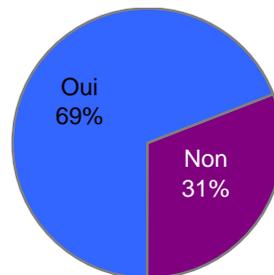
- Les réalisatrices et réalisateurs du Québec croient plus fréquemment que les réalisatrices et réalisateurs des autres régions qu'exercer du leadership et être capable de travailler en équipe sont des compétences innées qui ne s'enseignent pas.

Formation structurée des répondantes et répondants

Le tableau 8 ci-dessous montre que près de sept réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision sur dix ont suivi un programme de formation structurée dans un collège ou une université.

Les tableaux croisés révèlent que les réalisatrices et réalisateurs de courts métrages ont plus fréquemment que les autres suivi des programmes de formation structurée.

TABLEAU 8 LA FORMATION STRUCTURÉE CHEZ LES RÉALISATRICES ET RÉALISATEURS DE CINÉMA ET DE TÉLÉVISION

Parmi les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision qui ont suivi une formation structurée, ceux qui ont fait des études universitaires sont plus nombreux que ceux qui ont fait des études collégiales, y compris, pour certains, dans des universités américaines (voir le tableau 9 ci-dessous). Au Québec, beaucoup de réalisatrices et réalisateurs ont étudié dans les cégeps.

TABLEAU 9 ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION STRUCTURÉE

Établissement d'enseignement	%
Concordia University	19 %
Université du Québec à Montréal	15 %
Ryerson University	12 %
SAIT Polytechnic	8 %
Université de Montréal	8 %
York University	6 %
University of British Columbia	6 %
Vancouver Film School	4 %
University of Southern California	4 %
University of Regina	4 %
Université Laval	4 %
Simon Fraser University	4 %
New York University	4 %
Institut national de l'image et du son	4 %
Cégep de Saint-Jérôme	4 %
Canadian Film Centre	4 %
University of Saskatchewan	2 %
University of Manitoba	2 %
University of California	2 %
University of Calgary	2 %
SIAST (Woodland campus)	2 %
Institut canadien du film	2 %
Medicine Hat College	2 %
Cégep de Saint-Laurent	2 %
Humber College	2 %
École des hautes études commerciales de Montréal	2 %
Emily Carr Institute of Art + Design	2 %
Dawson College	2 %
Confederation College	2 %
Collège André-Grasset	2 %
Centre de formation professionnelle de cinéma et télévision	2 %
Cégep de Jonquière	2 %
Cégep André-Laurendeau	2 %
Carleton University	2 %
Capilano College	2 %
British Columbia Institute of Technology	2 %
Athabasca University	2 %

Note : Les pourcentages dépassent 100 p. 100 parce que plusieurs réponses étaient acceptées. Nous avons basé le pourcentage sur 52 questionnaires.

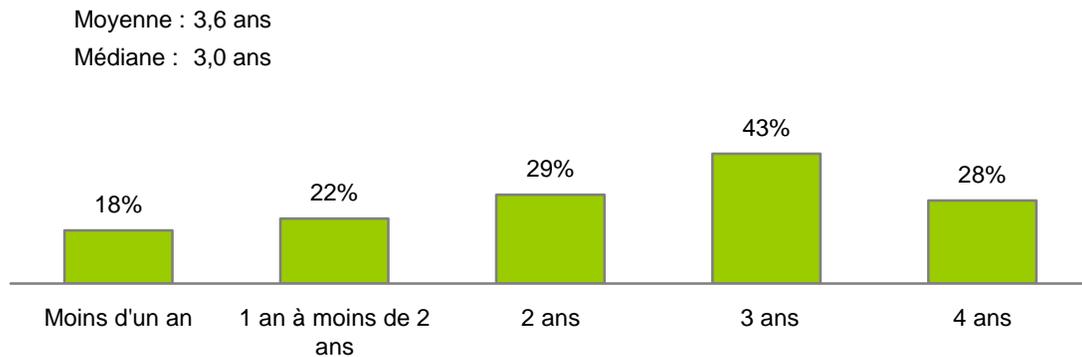
Tel que le montre le tableau 10 ci-dessous, la production cinématographique et télévisuelle est le programme de formation structurée le plus suivi par les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision (27 p. 100). Vient ensuite la spécialisation ou la concentration en études cinématographiques ou en cinéma (36 p. 100). La plupart des programmes durent entre deux et quatre ans (voir tableau 11).

TABLEAU 10 NOM DU PROGRAMME DE FORMATION STRUCTURÉE

Nom du programme	%
Études cinématographiques, spécialisation ou concentration en cinéma	35 %
Production cinématographique ou télévisuelle	27 %
Réalisation	10 %
Études en cinématographie	8 %
Télévision et cinéma	8 %
Baccalauréat ou maîtrise en beaux-arts	6 %
Communication et télévision	6 %
Théâtre et cinéma	6 %
Études en communication	6 %
Arts médiatiques	4 %
Prix de théâtre	2 %
Features First	2 %
Radio et télévision	2 %
New Voices	2 %
Cinéma, télévision, théâtre et radio	2 %
Communications visuelles	2 %
Certificat en scénarisation	2 %
Cinéma et beaux-arts	2 %
Autre	4 %

Note : Nous avons exclu les réponses « Ne sait pas ou refuse de répondre ». Les pourcentages dépassent 100 p.100 parce que plusieurs réponses étaient acceptées. Nous avons basé le pourcentage sur 51 questionnaires.

TABLEAU 11 DURÉE DES PROGRAMMES DE FORMATION STRUCTURÉE

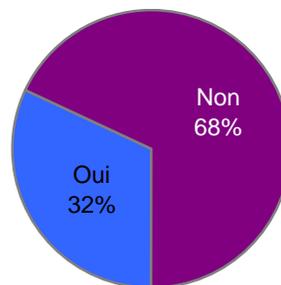

Note : Nous avons exclu les réponses « Ne sait pas ou refuse de répondre ». Les pourcentages dépassent 100 p. 100 parce que plusieurs réponses étaient acceptées. Nous avons basé le pourcentage sur 51 questionnaires.

Perfectionnement professionnel des répondantes et répondants

La majorité (68 p. 100) des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision n'ont pas participé à de la formation non structurée comme une conférence ou un atelier au cours de la dernière année (voir tableau 12 ci-dessous).

TABLEAU 12 PARTICIPATION À UNE CONFÉRENCE OU À UN ATELIER – AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

Nous avons demandé aux réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision qui ont participé à une conférence ou à un atelier au cours de la dernière année sur quelle compétence ou ensemble de compétences portait la formation (voir le tableau 13). Le mot à mot des réponses se trouve à l'Annexe C.

La scénarisation (30 p. 100) et les compétences liées à la technologie (30 p. 100) sont les compétences qui sont le plus souvent apprises lors de conférences ou d'ateliers.

TABLEAU 13 PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL – ENSEMBLE DE COMPÉTENCES

Compétence / Ensemble de compétences	%
Compétences en scénarisation et en écriture	30 %
Utilisation des nouvelles technologies et de l'équipement	30 %
Réalisation	22 %
Commercialisation et ventes	22 %
Effets visuels et spéciaux	13 %
Direction d'auditions	9 %
Autre	17 %

Note : Nous avons exclu les réponses « Ne sait pas ou refuse de répondre ». Les pourcentages dépassent 100 p. 100 parce que plusieurs réponses étaient acceptées. Nous avons basé le pourcentage sur 23 questionnaires.

Nous avons également demandé aux personnes qui ont participé à des conférences et des ateliers d'indiquer qui offrait cette formation non structurée (voir tableau 14).

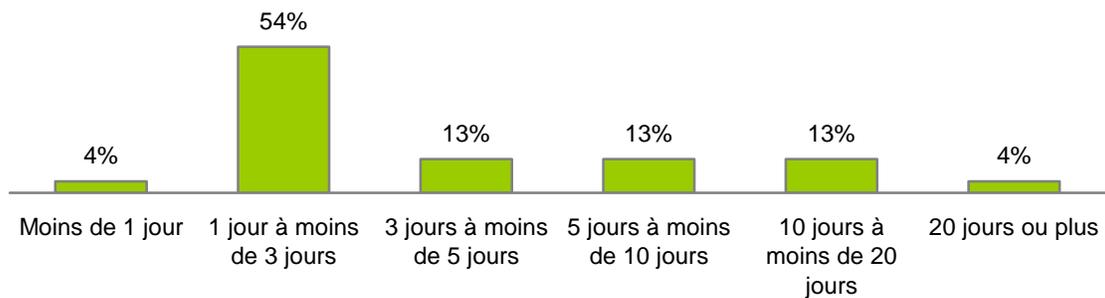
Comme le montre le tableau 14, les organismes qui offrent des conférences, des ateliers et des séminaires qui sont le plus souvent cités sont les deux associations les plus importantes de réalisatrices et réalisateurs : Directors Guild of Canada ou Guilde canadienne des réalisateurs (23 p. 100) et Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec (14 p. 100). La plupart des cours de perfectionnement professionnel durent d'un à trois jours (voir tableau 15).

TABLEAU 14 ORGANISMES DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Organisme	%
Directors Guild of Canada – Guilde canadienne des réalisateurs	23 %
Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec	14 %
Institut national de l'image et du son	9 %
Alberta Motion Picture Association	5 %
Banff Centre for the Arts	5 %
Cégep de Jonquière	5 %
Comedia dell'Arte	5 %
Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent	5 %
Espace F	5 %
École des hautes études commerciales de Montréal	5 %
Les Ateliers Danielle	5 %
Les rendez-vous du cinéma québécois	5 %
Media Exchange	5 %
MIPCOM	5 %
Paralœil	5 %
Plus 8 Media	5 %
Robert McKee	5 %
Téléfilm Canada	5 %
Whistler Film Festival	5 %
Autre	5 %

Note : Nous avons exclu les réponses « Ne sait pas ou refuse de répondre ». Les pourcentages dépassent 100 p.100 parce que plusieurs réponses étaient acceptées. Nous avons basé le pourcentage sur 22 questionnaires.

TABLEAU 15 NOMBRE DE JOURS DE FORMATION NON STRUCTURÉE

Note : Nous avons basé le pourcentage sur 24 questionnaires.

Offres de formation

Nous avons fait dix entrevues avec des représentantes ou représentants d'établissements d'enseignement qui offrent de la formation structurée (collèges et universités) sur leur formation pour les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision. Dans la mesure du possible, les entrevues étaient faites avec des cadres supérieurs qui connaissaient bien le contenu des programmes offerts dans leur établissement. Les résultats de ces entrevues visent à donner un portrait général des offres de formation et non pas à évaluer la qualité et le type de formation offerts (cours pratiques par rapport à cours théoriques, par exemple).

Formation structurée

Programmes d'alternance travail-études et stages

Comme le montre le tableau 16 ci-dessous, 60 p. 100 des établissements de formation structurée offrent des programmes coopératifs (alternance travail-études) et des possibilités de stages pour leurs étudiantes et étudiants en réalisation de cinéma et de télévision. Parmi les établissements qui n'en offrent pas, aucun ne prévoit offrir un programme d'alternance travail-études ou un programme de stages dans un avenir rapproché.

TABLEAU 16 PROGRAMMES D'ALTERNANCE TRAVAIL-ÉTUDES ET STAGES

Offrez-vous des programmes d'alternance travail-études ou des stages pour les étudiantes et étudiants en réalisation de cinéma et de télévision ?

Contenu du programme d'études

Nous demandions ensuite aux cadres supérieurs des établissements si leur programme offrait de la formation pour chacune des compétences de la liste. Le tableau 17 montre que 13 des 37 compétences sont enseignées dans l'ensemble des établissements que nous avons consultés. Deux des trois compétences liées au son (diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues, approuver la bande sonore finale et informer le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son) sont enseignées par moins d'établissements.

kisquared

TABLEAU 17 CONTENU DU PROGRAMME D'ÉTUDES

Compétences	Établissements qui l'offrent (sur 10)
Présenter la vision artistique oralement	10
Chorégrapier la mise en place	10
Diriger les répétitions	10
Créer une feuille de route ou préparer un découpage	10
Définir le style du son et de l'image	10
Évaluer la structure narrative	10
Évaluer les capacités des acteurs	10
Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe	10
Faire une lecture technique avec l'équipe de création	10
Faire une lecture collective avec les acteurs	10
Effectuer la répétition générale	10
Contrôler et ajuster la performance des acteurs	10
Présenter la vision artistique par écrit	10
Créer un scénario-maquette ou une animatique	9
Déterminer le profil des personnages	9
Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra	9
Déterminer le profil de l'équipe de création	9
Déterminer l'équipement requis	9
Déterminer le format de tournage	9
Déterminer les lieux de tournage	9
Indiquer le début et la fin de chaque prise	9
Diriger les auditions	9
Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget	9
Choisir des scènes pour les auditions	9
Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie	9
Prendre des décisions éditoriales	9
Faire du repérage	9
Utiliser la terminologie de l'industrie	9
Analyser le matériel tourné	8
Faire des entrevues	8
Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons	8
Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière	8
Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission	8
Informé le directeur de la distribution	7
Négocier	7
Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues	6
Informé le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son	5

Le tableau 18 ci-dessous est le sommaire de la formation structurée des établissements

TABLEAU 18 FORMATION STRUCTURÉE OFFERTE POUR CHAQUE COMPÉTENCE

Compétence	Dawson College	University of Manitoba	Simon Fraser University	York University	Algonquin College	Confederation College	Concordia	Humber College	Université Laval	Cégep de Jonquière
Évaluer la structure narrative	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Créer une feuille de route ou préparer un découpage	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Évaluer les capacités des acteurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Définir le style du son et de l'image	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faire une lecture technique avec l'équipe de création	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Faire une lecture collective avec les acteurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diriger les répétitions	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chorégrapheur la mise en place	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Effectuer la répétition générale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Contrôler et ajuster la performance des acteurs	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Présenter la vision artistique par écrit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Présenter la vision artistique oralement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Créer un scénario-maquette ou une animatique	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Déterminer le profil des personnages	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Déterminer le profil de l'équipe de création	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Choisir des scènes pour les auditions	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Diriger les auditions	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Déterminer le format de tournage	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Déterminer les lieux de tournage	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Déterminer l'équipement requis	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Faire du repérage	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓

Formation structurée offerte pour chaque compétence (suite)

Compétence	Dawson College	University of Manitoba	Simon Fraser University	York University	Algonquin College	Confederation College	Concordia	Humber College	Université Laval	Cégep de Jonquière
Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Indiquer le début et la fin de chaque prise	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Prendre des décisions éditoriales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Utiliser la terminologie de l'industrie	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Analyser le matériel tourné		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓
Faire des entrevues		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓
Informier le directeur de la distribution	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓
Négocier		✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓
Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues		✓	✓	✓		✓		✓		✓
Informier le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son		✓	✓	✓		✓		✓		

Lacunes dans la formation

Huit des dix établissements d'enseignement que nous avons consultés ont répondu à la question sur les principaux besoins de formation des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision, aujourd'hui et dans un avenir rapproché. Le tableau 19 donne la liste des besoins de formation principaux cités par les représentantes et représentants des établissements. Les lacunes dans les programmes d'études qui ont été mentionnées sont liées aux nouvelles technologies, à la scénarisation et au savoir-faire en matière d'application de financement.

**TABLEAU 19 LACUNES DANS LA FORMATION CITÉES PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE
FORMATION STRUCTURÉE**

Compétences en affaires, particulièrement pour les réalisatrices et réalisateurs indépendants
Culture cinématographique
Formation polyvalente dans d'autres professions de l'industrie (la production, entre autres)
Avoir une meilleure compréhension de l'ensemble du processus du tournage à la postproduction
Capacités d'innovation et de créativité
Connaissance des autres arts et de la littérature
Prendre de bonnes décisions sur la distribution
Obtenir du financement
Expérience pratique
Gestion de projet
Présentation d'un projet
Excellentes capacités d'écrire et de raconter une histoire
Formation en nouvelles technologies comme travailler en haute définition (HD)

Obstacles à la formation

Nous avons demandé aux représentantes et représentants des établissements de formation structurée si certains obstacles les empêchaient d'offrir davantage de formation pour les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision. Ils nous ont dit que les deux principaux obstacles étaient le financement pour les ressources humaines et pour l'équipement.

Formation non structurée

Nous avons fait des entrevues avec des représentantes et représentants de dix associations ou organismes qui donnent de la formation aux réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision et qui ne sont pas des établissements d'enseignement (collèges ou universités).

Contenu du programme d'études

Nous avons demandé aux cadres supérieurs des organismes de formation si leur programme offrait de la formation pour chacune des compétences de l'étude sur les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision. Le tableau 20 montre qu'aucune des 37 compétences n'est enseignée par l'ensemble des dix organismes de formation consultés. Cinq compétences sont enseignées par huit organismes, y compris plusieurs compétences enseignées dans la plupart des établissements de formation structurée.

TABLEAU 20 CONTENU DU PROGRAMME D'ÉTUDES

Compétences	Organismes qui l'offrent (sur 10)
Présenter la vision artistique oralement	8
Créer une feuille de route ou préparer un découpage	8
Définir le style du son et de l'image	8
Déterminer l'équipement requis	8
Évaluer la structure narrative	8
Créer un scénario-maquette ou une animatique	7
Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra	7
Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe	7
Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie	7
Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission	7
Utiliser la terminologie de l'industrie	7
Informer le directeur de la distribution	6
Déterminer le profil de l'équipe de création	6
Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons	6
Évaluer les capacités des acteurs	6
Faire une lecture technique avec l'équipe de création	6
Faire une lecture collective avec les acteurs	6
Faire des entrevues	5
Déterminer le profil des personnages	5
Indiquer le début et la fin de chaque prise	5
Diriger les auditions	5
Choisir des scènes pour les auditions	5
Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière	5
Contrôler et ajuster la performance des acteurs	5
Négocier	5
Effectuer la répétition générale	5
Présenter la vision artistique par écrit	5
Analyser le matériel tourné	4
Informer le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son	4

Contenu du programme d'études (suite)

Chorégrapier la mise en place	4
Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget	4
Déterminer le format de tournage	4
Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues	4
Prendre des décisions éditoriales	4
Faire du repérage	4
Déterminer les lieux de tournage	3
Diriger les répétitions	3

Le tableau 21 des pages suivantes fait le sommaire des offres de formation de ces organismes.

TABLEAU 21 OFFRE DE FORMATION NON STRUCTURÉE

Compétence	Guide canadienne des réalisateurs	PAVED Arts	Saskatchewan Motion Picture Association	Banff New Media Institute ¹	Institut canadien du film	Paralœil	Institut national de l'image et du son	Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent	ARRQ ²	AQTIS ³
Évaluer la structure narrative	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Créer une feuille de route ou préparer un découpage	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Définir le style du son et de l'image	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Déterminer l'équipement requis	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Présenter la vision artistique oralement	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra	✓	✓	✓	✓	SP	✓	✓	✓		
Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Créer un scénario-maquette ou une animatique	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Utiliser la terminologie de l'industrie	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie			✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Déterminer le profil de l'équipe de création	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
Informier le directeur de la distribution	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
Évaluer les capacités des acteurs	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
Faire une lecture technique avec l'équipe de création	✓		✓	✓	✓		✓		✓	

¹ Les données du Banff New Media Institute représentent la formation offerte par deux programmes : l'atelier Women in the Director's Chair, offert en partenariat avec Creative Women Workshops Association (CWWA) et le HDTV Training Lab, offert en partenariat avec l'Aboriginal Peoples Television Network (APTN).

² ARRQ = Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec.

³ AQTIS = Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son.

⁴ SP signifie « ne sait pas ».

Offre de formation non structurée (suite)

Compétence	Guide canadienne des réalisateurs	PAVED Arts	Saskatchewan Motion Picture Association	Banff New Media Institute ¹	Institut canadien du film	Paralœil	Institut national de l'image et du son	Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent	ARRQ ²	AQTIS ³
Faire une lecture collective avec les acteurs	✓		✓	✓	✓		✓		✓	
Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons			✓	✓	✓	✓	✓	✓		SP
Indiquer le début et la fin de chaque prise	✓		✓	✓			✓	SP		✓
Faire des entrevues	✓	✓		✓		✓	✓			
Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière	✓		✓	✓			SP	✓		✓
Déterminer le profil des personnages	✓			✓		✓	✓			✓
Choisir des scènes pour les auditions	✓		SP	✓	✓		✓			✓
Diriger les auditions	✓			✓	✓		✓			✓
Effectuer la répétition générale	✓			✓	✓		✓			✓
Contrôler et ajuster la performance des acteurs	✓		✓	✓	✓		✓			
Présenter la vision artistique par écrit	✓			✓	✓		✓	✓		
Négocier				✓	✓		✓	✓		✓
Faire du repérage			✓	✓			✓			✓
Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget			✓	✓	✓		✓			
Déterminer le format de tournage			✓	✓	✓		✓			
Chorégraphier la mise en place	✓			✓	✓		✓			
Analyser le matériel tourné				✓	✓		✓	✓		
Prendre des décisions éditoriales		✓		✓	✓		✓	SP		
Informar le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son			✓	✓	✓		✓			
Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues				✓	✓	✓	✓			
Déterminer les lieux de tournage			✓				✓	✓		
Diriger les répétitions	SP			✓			✓			✓

¹ Les données du Banff New Media Institute représentent la formation offerte par deux programmes : l'atelier **Women in the Director's Chair**, offert en partenariat avec Creative Women Workshops Association (CWWA) et le **HDTV Training Lab**, offert en partenariat avec l'Aboriginal Peoples Television Network (APTN).

² ARRQ = Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec.

³ AQTIS = Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son.

⁴ SP signifie « ne sait pas ».

Analyse des lacunes dans la formation

Analyse des offres de formation

Des dix établissements de formation structurée consultés, quatre sont situés au Québec, quatre en Ontario, un en Colombie-Britannique et un autre au Manitoba. Il existe également des établissements de formation structurée en Alberta et en Saskatchewan, mais nous n'avons pas analysé leurs offres de formation pour la présente étude.

Des dix organismes de formation non structurée consultés, cinq sont situés au Québec, deux en Saskatchewan et un dans chacune des trois provinces suivantes : Manitoba, Ontario et Alberta. Il existe également des organismes qui offrent de la formation non structurée en Colombie-Britannique, mais nous n'avons pas analysé leurs offres de formation pour la présente étude.

Analyse des lacunes dans les compétences

Le tableau 22 ci-dessous montre les lacunes dans les compétences, c'est-à-dire le pourcentage de répondantes et répondants qui disent que cette compétence est nécessaire (essentielle ou à acquérir). Les cinq colonnes de droite portent sur le moyen prévu pour acquérir cette compétence.

- La formation en cours d'emploi est le moyen le plus courant par lequel les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision prévoient acquérir les compétences dont ils ont besoin.
- L'autoapprentissage est le moyen d'acquisition de compétences le moins courant.
- Les réalisatrices et réalisateurs n'ont pas de moyen précis pour acquérir les deux compétences suivantes :
 - Déterminer le profil de l'équipe de création;
 - Définir le style du son et de l'image.

TABLEAU 22 LACUNES DANS LES COMPÉTENCES ET MOYEN DE LES COMBLER

Compétences	Lacune	Besoin (N)	Moyen de combler les lacunes				
			em- ploi	auto	structurée	non structurée	ne sait pas
Créer un scénario-maquette ou une animatique	19 %	9	1	0	4	4	0
Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie	19 %	12	3	5	1	8	0
Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission	13 %	8	5	0	1	3	0
Déterminer l'équipement requis	12 %	6	3	0	1	3	0
Négocier	10 %	7	5	1	0	2	0
Évaluer les capacités des acteurs	10 %	7	5	0	0	3	0
Diriger les répétitions	9 %	7	2	0	0	5	0
Faire une lecture collective avec les acteurs	9 %	6	2	0	1	3	0
Informé le directeur de la distribution	8 %	5	3	0	1	1	0

kisquared

Lacunes dans les compétences et moyen de les combler (suite)

Compétences	Lacune	Besoin (N)	Moyen de combler les lacunes				
			em-ploi	auto	structurée	non structurée	ne sait pas
Effectuer la répétition générale	7 %	5	2	0	0	3	0
Évaluer la structure narrative	7 %	5	2	0	2	2	0
Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière	7 %	4	4	0	1	1	0
Faire une lecture technique avec l'équipe de création	6 %	4	1	0	1	3	0
Diriger les auditions	6 %	4	2	0	0	2	0
Utiliser la terminologie de l'industrie	6 %	4	4	2	0	1	0
Faire des entrevues	5 %	3	3	0	2	1	0
Présenter la vision artistique par écrit	4 %	3	0	0	2	1	0
Chorégrapier la mise en place	4 %	3	1	0	0	2	0
Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra	4 %	3	2	0	0	1	0
Contrôler et ajuster la performance des acteurs	4 %	3	2	0	1	1	0
Déterminer le format de tournage	4 %	2	1	0	0	0	0
Choisir des scènes pour les auditions	3 %	2	1	0	1	1	0
Déterminer le profil des personnages	3 %	2	2	0	0	0	0
Informier le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son	3 %	2	1	0	1	0	0
Déterminer le profil de l'équipe de création	2 %	1	0	0	0	0	1
Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons	2 %	1	1	0	0	0	0
Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues	2 %	1	0	0	1	1	0
Faire du repérage	2 %	1	1	0	0	0	0
Présenter la vision artistique oralement	1 %	1	0	0	1	0	0
Créer une feuille de route ou préparer un découpage	1 %	1	1	0	0	0	0
Définir le style du son et de l'image	1 %	1	0	0	0	0	1
Déterminer les lieux de tournage	1 %	1	0	0	0	1	0
Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget	1 %	1	1	0	0	0	0
Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe	1 %	1	1	0	0	1	0
Prendre des décisions éditoriales	1 %	1	1	0	0	1	0
Analyser le matériel tourné	0 %	0	0	0	0	0	0
Indiquer le début et la fin de chaque prise	0 %	0	0	0	0	0	0

Note : Les pourcentages de la rubrique « Moyen de combler les lacunes » découlent du pourcentage de la rubrique « Lacune » (ceux qui disent avoir besoin de cette compétence). La colonne suivante représente le nombre de personnes qui doivent acquérir cette compétence. Le total des cinq colonnes de droite peut dépasser le nombre de répondants parce que plusieurs réponses étaient acceptées.

Comblent les lacunes dans les compétences : établissements de formation structurée

Le tableau 23 ci-dessous montre les éléments suivants pour chacune des compétences

- la lacune dans les compétences;
- le nombre de répondantes et répondants qui disent avoir besoin d'acquérir cette compétence;
- le nombre de réalisatrices et réalisateurs qui disent avoir besoin de cette compétence et prévoient combler cette lacune par la formation structurée;
- le nombre d'établissements de formation structurée qui offrent la formation (sur un total de dix).

Cela permet de voir si les établissements de formation structurée offrent la formation nécessaire pour combler chacune des lacunes.

Plus du tiers des compétences évaluées (13 sur 37) sont enseignées par les dix établissements consultés. Pour chaque compétence, il y a toujours au moins cinq établissements qui offrent la formation.

TABLEAU 23 ANALYSE – LACUNES DANS LES COMPÉTENCES, BESOIN D'ACQUÉRIR LA COMPÉTENCE, OFFRE DE FORMATION STRUCTURÉE

Compétences	Lacune	Besoin (N)	Formation structurée ?	Établissements (sur 10)
Créer un scénario-maquette ou une animatique	19 %	9	4	9
Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie	19 %	12	1	9
Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission	13 %	8	1	8
Déterminer l'équipement requis	12 %	6	1	9
Négocier	10 %	7	0	7
Évaluer les capacités des acteurs	10 %	7	0	10
Diriger les répétitions	9 %	7	0	10
Faire une lecture collective avec les acteurs	9 %	6	1	10
Informar le directeur de la distribution	8 %	5	1	7
Effectuer la répétition générale	7 %	5	0	10
Évaluer la structure narrative	7 %	5	2	10
Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière	7 %	4	1	8
Faire une lecture technique avec l'équipe de création	6 %	4	1	10
Diriger les auditions	6 %	4	0	9
Utiliser la terminologie de l'industrie	6 %	4	0	9
Faire des entrevues	5 %	3	2	8
Présenter la vision artistique par écrit	4 %	3	2	10
Chorégrapier la mise en place	4 %	3	0	10

kisquared

Lacunes dans les compétences, besoin d'acquérir la compétence, offre de formation structurée (suite)

Compétences	Lacune	Besoin (N)	Formation structurée ?	Établissements (sur 10)
Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra	4 %	3	0	9
Contrôler et ajuster la performance des acteurs	4 %	3	1	10
Déterminer le format de tournage	4 %	2	0	9
Choisir des scènes pour les auditions	3 %	2	1	9
Déterminer le profil des personnages	3 %	2	0	9
Informar le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son	3 %	2	1	5
Déterminer le profil de l'équipe de création	2 %	1	0	9
Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons	2 %	1	0	8
Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues	2 %	1	1	6
Faire du repérage	2 %	1	0	9
Présenter la vision artistique oralement	1 %	1	1	10
Créer une feuille de route ou préparer un découpage	1 %	1	0	10
Définir le style du son et de l'image	1 %	1	0	10
Déterminer les lieux de tournage	1 %	1	0	9
Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget	1 %	1	0	9
Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe	1 %	1	0	10
Prendre des décisions éditoriales	1 %	1	0	9
Analyser le matériel tourné	0 %	0	0	8
Indiquer le début et la fin de chaque prise	0 %	0	0	9

Comblar les lacunes dans les compétences : établissements de formation non structurée

Le tableau 24 ci-dessous montre les éléments suivants pour chaque compétence :

- les lacunes dans les compétences;
- le nombre de répondantes et répondants qui disent avoir besoin d'acquérir cette compétence;
- Le nombre de réalisatrices et réalisateurs qui disent avoir besoin de cette compétence et prévoient la combler par la formation non structurée (conférences ou ateliers);
- le nombre d'organismes qui offrent la formation (sur un total de dix).

Aucune des compétences mesurées dans la présente étude n'est offerte par l'ensemble des dix établissements de formation non structurée.

TABLEAU 24 ANALYSE – LACUNES DANS LES COMPÉTENCES, BESOIN D'ACQUÉRIR LA COMPÉTENCE, OFFRES DE FORMATION NON STRUCTURÉE

Compétences	Lacune	Besoin (N)	Formation non structurée ?	Organismes (sur 10)
Créer un scénario-maquette ou une animatique	19 %	9	4	7
Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie	19 %	12	8	7
Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission	13 %	8	3	7
Déterminer l'équipement requis	12 %	6	3	8
Négocier	10 %	7	2	5
Évaluer les capacités des acteurs	10 %	7	3	6
Diriger les répétitions	9 %	7	5	3
Faire une lecture collective avec les acteurs	9 %	6	3	6
Informé le directeur de la distribution	8 %	5	1	6
Effectuer la répétition générale	7 %	5	3	5
Évaluer la structure narrative	7 %	5	2	8
Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière	7 %	4	1	5
Faire une lecture technique avec l'équipe de création	6 %	4	3	6
Diriger les auditions	6 %	4	2	5
Utiliser la terminologie de l'industrie	6 %	4	1	7
Faire des entrevues	5 %	3	1	5
Présenter la vision artistique par écrit	4 %	3	1	5
Chorégrapier la mise en place	4 %	3	2	4
Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra	4 %	3	1	7
Contrôler et ajuster la performance des acteurs	4 %	3	1	5
Déterminer le format de tournage	4 %	2	0	4
Choisir des scènes pour les auditions	3 %	2	1	5
Déterminer le profil des personnages	3 %	2	0	5
Informé le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son	3 %	2	0	4
Déterminer le profil de l'équipe de création	2 %	1	0	6
Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons	2 %	1	0	6

**Lacunes dans les compétences, besoin d'acquérir la compétence, offre de formation non structurée
(suite)**

Compétences	Lacune	Besoin (N)	Formation non structurée ?	Organismes (sur 10)
Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues	2 %	1	1	4
Faire du repérage	2 %	1	0	4
Présenter la vision artistique oralement	1 %	1	0	8
Créer une feuille de route ou préparer un découpage	1 %	1	0	8
Définir le style du son et de l'image	1 %	1	0	8
Déterminer les lieux de tournage	1 %	1	1	3
Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget	1 %	1	0	4
Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe	1 %	1	1	7
Prendre des décisions éditoriales	1 %	1	1	4
Analyser le matériel tourné	0 %	0	0	4
Indiquer le début et la fin de chaque prise	0 %	0	0	5

Lacunes dans la formation : compétence par compétence

Nous analysons maintenant chacune des 37 compétences mesurées dans la présente étude en fonction des éléments suivants :

- L'importance de la lacune dans la compétence.
- Le pourcentage de réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision qui disent avoir besoin de cette compétence pour faire leur travail.
- De quelle façon les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision ont l'intention de combler cette lacune (formation en cours d'emploi, formation structurée, formation non structurée ou autoapprentissage) et tout élément statistiquement significatif découlant des tableaux croisés.
- Le nombre d'établissements et d'organismes qui offrent de la formation pour cette compétence. Nous avons effectué dix entrevues avec des établissements offrant de la formation structurée et dix autres entrevues avec des associations et des organismes qui offrent de la formation non structurée. Soulignons, une fois encore, que l'évaluation de la qualité et du type de formation (pratique ou théorique, entre autres) va au-delà de la portée de la présente analyse des lacunes dans la formation
- Le pourcentage de l'ensemble des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision qui considèrent que cette compétence fait partie de leurs principaux besoins en matière de formation, maintenant et dans un avenir rapproché.

Créer un scénario-maquette ou une animatique

- **Lacune dans la compétence** : 19 p. 100, une des deux plus importantes lacunes
- **Besoin de la compétence** : 63 p. 100 disent qu'ils en ont besoin, moins de réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision ont indiqué qu'ils avaient besoin de cette compétence pour leur travail.
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 14 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 57 p. 100
 - *Formation non structurée* : 57 p. 100
- **Formation offerte** : Neuf établissements de formation structurée sur dix et sept organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Bien que 57 p. 100 des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision pensent acquérir cette compétence par la formation structurée ou non structurée, la majorité des établissements et des organismes offrent la formation nécessaire pour acquérir cette compétence. Il n'y a donc pas de lacune dans la formation pour cette compétence. De plus, moins de réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision considèrent qu'il s'agit d'une compétence nécessaire.

Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie

- **Lacune dans la compétence** : 19 p. 100, une des deux lacunes les plus importantes
- **Besoin de la compétence** : 88 p. 100 disent en avoir besoin.
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 27 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 46 p. 100
 - *Formation structurée* : 9 p. 100
 - *Formation non structurée* : 73 p. 100
- **Formation offerte** : Neuf établissements de formation structurée sur dix et sept organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. La lacune dans cette compétence est très peu importante puisque 73 p. 100 des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision ont indiqué qu'ils allaient acquérir cette compétence par la formation non structurée et que 70 p. 100 des organismes offrent la formation nécessaire pour l'acquérir. Il n'existe pas de lacune dans la formation structurée puisque seulement 9 p. 100 des répondantes et répondants ont dit vouloir acquérir cette compétence par la formation structurée.
- **Un des besoins de formation les plus importants** : Pour 34 p. 100 des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision participants, les compétences liées à la technologie font partie des besoins de formation les plus importants.

Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission

- **Lacune dans la compétence** : 13 p. 100, la troisième lacune en importance
- **Besoin de la compétence** : 85 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 83 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 17 p. 100
 - *Formation non structurée* : 50 p. 100
- **Formation offerte** : Huit établissements de formation structurée sur dix et sept organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas de lacune pour cette compétence puisque 80 p. 100 des établissements de formation structurée et 70 p. 100 des organismes de formation non structurée offrent de la formation pour acquérir cette compétence ce qui dépasse les pourcentages de réalisatrices et réalisateurs qui veulent acquérir cette compétence de cette manière.
- **Un des besoins de formation les plus importants** : Pour 5 p. 100 des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision participants, la commercialisation et la promotion font partie des besoins de formation les plus importants.

Déterminer l'équipement requis

- **Lacune dans la compétence** : 12 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 65 p. 100 disent en avoir besoin, les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision la définissent comme la deuxième moins importante compétence pour effectuer leur travail.
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 50 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 17 p. 100
 - *Formation non structurée* : 50 p. 100
- **Formation offerte** : Neuf des dix établissements de formation structurée et huit des dix organismes de formation non structurée offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Pas de lacune importante pour cette compétence.

Négociier

- **Lacune dans la compétence** : 10 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 92 p. 100 disent en avoir besoin
 - *Formation en cours d'emploi* : 100 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 20 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 40 p. 100
- **Formation offerte** : Sept établissements de formation structurée sur dix et cinq organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation dans ce domaine. Il n'existe pas de lacune pour cette compétence puisque 40 p. 100 des répondantes et répondants qui disent avoir besoin d'acquérir cette compétence comptent le faire par la formation non structurée. Par contre, parce que la plupart des réalisatrices et réalisateurs qui ont besoin d'acquérir cette compétence s'attendent également à le faire en cours d'emploi, il faudrait combler cette lacune par la formation en cours d'emploi.
- **Un des besoins de formation les plus importants** : Pour 4 p. 100 des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision participants, les compétences en négociation font partie des besoins de formation les plus importants.

Évaluer les capacités des acteurs

- **Lacune dans la compétence** : 10 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 100 p. 100 disent en avoir besoin

- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 71 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 43 p. 100
- **Formation offerte** : Tous les établissements de formation structurée et six organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour cette compétence. Il existe une lacune dans la formation non structurée pour cette compétence dans la mesure où 43 p. 100 des réalisatrices et réalisateurs qui ont besoin de l'acquérir pensent le faire par la formation non structurée. Toutefois, 71 p. 100 des réalisatrices et réalisateurs s'attendent à acquérir cette compétence en cours d'emploi. Cette lacune pourrait donc être comblée par la formation en cours d'emploi.

Diriger les répétitions

- **Lacune dans la compétence** : 9 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 100 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 33 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 83 p. 100
- **Formation offerte** : Tous les établissements de formation structurée et seulement trois des dix organismes de formation non structurée offrent la formation pour acquérir cette compétence. Il existe une lacune importante dans la formation non structurée pour cette compétence. Les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision ont dit qu'il s'agissait d'un de leurs besoins de formation les plus importants et 83 p. 100 s'attendent à acquérir cette compétence par la formation non structurée. Toutefois, seulement trois des dix organismes offrent de la formation dans ce domaine.

Faire une lecture collective avec les acteurs

- **Lacune dans la compétence** : 9 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 93 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 40 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 20 p. 100

- *Formation non structurée* : 60 p. 100
- **Formation offerte** : Tous les établissements de formation structurée et six des dix organismes de formation non structurée offrent de la formation pour acquérir cette compétence.

Informier le directeur de la distribution

- **Lacune dans la compétence** : 8 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 89 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 75 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 25 p. 100
 - *Formation non structurée* : 25 p. 100
- **Formation offerte** : Sept établissements de formation structurée sur dix et six organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas de lacune importante pour cette compétence.

Effectuer la répétition générale

- **Lacune dans la compétence** : 7 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 96 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 40 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 60 p. 100
- **Formation offerte** : Tous les établissements de formation structurée et cinq organismes de formation non structurée offrent de la formation dans cette compétence. Il existe une lacune dans ce domaine puisque 60 p. 100 des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision s'attendent à acquérir cette compétence par la formation non structurée et que seulement 50 p. 100 des organismes de formation non structurée offrent ce type de formation.

Évaluer la structure narrative

- **Lacune dans la compétence** : 7 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 97 p. 100 disent en avoir besoin

kisquared

- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 67 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 67 p. 100
 - *Formation non structurée* : 67 p. 100
- **Formation offerte** : Tous les établissements de formation structurée et huit organismes sur dix offrent la formation nécessaire pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas de lacune importante pour cette compétence.

Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière

- **Lacune dans la compétence** : 7 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 81 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 100 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 25 p. 100
 - *Formation non structurée* : 25 p. 100
- **Formation offerte** : Huit établissements de formation structurée et cinq organismes de formation non structurée sur dix offrent la formation nécessaire pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas de lacune importante dans ce domaine.

Faire une lecture technique avec l'équipe de création

- **Lacune dans la compétence** : 6 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 91 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 25 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 25 p. 100
 - *Formation non structurée* : 75 p. 100
- **Formation offerte** : Tous les établissements de formation structurée et six organismes de formation non structurée offrent la formation pour acquérir cette compétence. Il existe une lacune dans la formation pour cette compétence puisque 75 p. 100 des réalisatrices et réalisateurs s'attendent à acquérir cette compétence par la formation non structurée mais que seulement 60 p. 100 des organismes offrent cette formation.

Diriger les auditions

- **Lacune dans la compétence** : 6 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 91 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 67 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 67 p. 100
- **Formation offerte** : Neuf établissements de formation structurée sur dix et cinq organismes sur dix offrent la formation pour acquérir cette compétence. Il existe une lacune dans la formation pour cette compétence. Les deux tiers des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision s'attendent à acquérir cette compétence par la formation non structurée, mais seulement la moitié des organismes offrent cette formation.

Utiliser la terminologie de l'industrie

- **Lacune dans la compétence** : 6 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 96 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 100 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 50 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 25 p. 100
- **Formation offerte** : Neuf établissements de formation structurée sur dix et sept organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas de lacune importante dans ce domaine.

Faire des entrevues

- **Lacune dans la compétence** : 5 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 79 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 100 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 67 p. 100

- *Formation non structurée* : 33 p. 100
- **Formation offerte** : Huit établissements de formation structurée sur dix et cinq organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas de lacune importante dans ce domaine.

Présenter la vision artistique par écrit

- **Lacune dans la compétence** : 4 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 93 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 0 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 67 p. 100
 - *Formation non structurée* : 33 p. 100
- **Formation offerte** : Tous les établissements de formation structurée et cinq organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas de lacune importante dans ce domaine; par contre, dans la mesure où les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision ont dit qu'il s'agissait d'un de leurs plus importants besoins de formation, on devra suivre le dossier de près.

Chorégrapheur la mise en place

- **Lacune dans la compétence** : 4 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 99 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 33 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 67 p. 100
- **Formation offerte** : Tous les établissements de formation structurée et quatre organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il existe une lacune dans ce domaine puisque 67 p. 100 de ceux qui ont besoin d'acquérir cette compétence pensent le faire par la formation non structurée et que seulement 40 p. 100 des organismes de formation non structurée offrent la formation nécessaire pour acquérir cette compétence.

Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra

- **Lacune dans la compétence** : 4 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 99 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 67 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 33 p. 100
- **Formation offerte** : Neuf établissements de formation structurée sur dix et sept organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas de lacune importante dans ce domaine.

Contrôler et ajuster la performance des acteurs

- **Lacune dans la compétence** : 4 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 99 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 67 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 33 p. 100
 - *Formation non structurée* : 33 p. 100
- **Formation offerte** : Tous les établissements de formation structurée et cinq organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas de lacune importante dans ce domaine.
- **Un des besoins de formation les plus importants** : Pour 11 p. 100 des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision participants, diriger les acteurs fait partie des besoins de formation les plus importants.

Déterminer le format de tournage

- **Lacune dans la compétence** : 4 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 78 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 100 p. 100

- *Autoapprentissage* : 0 p. 100
- *Formation structurée* : 0 p. 100
- *Formation non structurée* : 0 p. 100
- **Formation offerte** : Neuf établissements de formation structurée sur dix et quatre organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Dans la mesure où l'ensemble des réalisatrices et réalisateurs qui ont besoin d'acquérir cette compétence comptent le faire en cours d'emploi, il n'existe pas de lacune importante dans ce domaine.

Choisir des scènes pour les auditions

- **Lacune dans la compétence** : 3 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 77 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 50 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 50 p. 100
 - *Formation non structurée* : 50 p. 100
- **Formation offerte** : Neuf établissements de formation structurée sur dix et cinq organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Bien que la lacune dans ce domaine ne soit pas importante, on devra évaluer cette compétence à nouveau puisque la moitié des réalisatrices et réalisateurs comptent acquérir cette compétence par la formation non structurée et que seulement 50 p. 100 des organismes offrent la formation nécessaire pour acquérir cette compétence.

Déterminer le profil des personnages

- **Lacune dans la compétence** : 3 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 93 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 100 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 0 p. 100
- **Formation offerte** : Neuf établissements de formation structurée sur dix et cinq organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Dans la mesure où l'ensemble des réalisatrices et réalisateurs qui ont besoin d'acquérir cette compétence comptent le faire en cours d'emploi, il n'existe pas de lacune importante dans ce domaine.

kisquared

Informier le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son

- **Lacune dans la compétence** : 3 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 95 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 50 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 100 p. 100
 - *Formation non structurée* : 0 p. 100
- **Formation offerte** : Cinq établissements de formation structurée sur dix et quatre organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il existe une lacune dans la formation pour cette compétence puisque l'ensemble des réalisatrices et réalisateurs comptent l'acquérir par la formation structurée et que seulement la moitié des établissements de formation structurée offrent la formation dans ce domaine.

Déterminer le profil de l'équipe de création

- **Lacune dans la compétence** : 2 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 83 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 0 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 0 p. 100
 - *Ne sait pas* : 100 p. 100
- **Formation offerte** : Neuf établissements de formation structurée sur dix et six organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas nécessairement de lacune dans la formation dans ce domaine puisque personne parmi les réalisatrices et réalisateurs qui en ont besoin ne sait où acquérir cette compétence.

Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons

- **Lacune dans la compétence** : 2 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 88 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**

kisquared

- *Formation en cours d'emploi* : 100 p. 100
- *Autoapprentissage* : 0 p. 100
- *Formation structurée* : 0 p. 100
- *Formation non structurée* : 0 p. 100
- **Formation offerte** : Huit établissements de formation structurée sur dix et six organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Puisque l'ensemble des réalisatrices et réalisateurs qui ont besoin d'acquérir cette compétence comptent le faire en cours d'emploi, il n'existe pas de lacune importante dans ce domaine.

Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues

- **Lacune dans la compétence** : 2 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 87 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 0 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 100 p. 100
 - *Formation non structurée* : 100 p. 100
- **Formation offerte** : Six établissements de formation structurée sur dix et quatre organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il existe une lacune dans la formation pour cette compétence puisque l'ensemble des réalisatrices et réalisateurs s'attendent à acquérir cette compétence par la formation structurée et la formation non structurée et que seulement 60 p. 100 des établissements de formation structurée et 40 p. 100 des organismes de formation non structurée offrent ce type de formation.

Faire du repérage

- **Lacune dans la compétence** : 2 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 89 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 100 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 0 p. 100

- **Formation offerte :** Neuf établissements de formation structurée sur dix et quatre organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Dans la mesure où les réalisatrices et réalisateurs qui ont besoin d'acquérir cette compétence comptent le faire en cours d'emploi, il n'existe pas de lacune importante dans la formation pour cette compétence.

Présenter la vision artistique oralement

- **Lacune dans la compétence :** 1 p. 100
- **Besoin de la compétence :** 100 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi :* 0 p. 100
 - *Autoapprentissage :* 0 p. 100
 - *Formation structurée :* 100 p. 100
 - *Formation non structurée :* 0 p. 100
- **Formation offerte :** Tous les établissements de formation structurée et huit organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas de lacune dans ce domaine puisque l'ensemble des établissements de formation structurée offrent ce type de formation.

Créer une feuille de route ou préparer un découpage

- **Lacune dans la compétence :** 1 p. 100
- **Besoin de la compétence :** 99 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi :* 100 p. 100
 - *Autoapprentissage :* 0 p. 100
 - *Formation structurée :* 0 p. 100
 - *Formation non structurée :* 0 p. 100
- **Formation offerte :** Tous les établissements de formation structurée et huit organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas de lacune importante dans ce domaine.

Définir le style du son et de l'image

- **Lacune dans la compétence :** 1 p. 100
- **Besoin de la compétence :** 97 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**

kisquared

- *Formation en cours d'emploi* : 0 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 0 p. 100
 - *Ne sait pas* : 100 p. 100
- **Formation offerte** : Tous les établissements de formation structurée et huit organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas nécessairement de lacune dans la formation pour cette compétence puisque personne parmi les réalisatrices et réalisateurs qui en ont besoin ne sait où acquérir cette compétence.

Déterminer les lieux de tournage

- **Lacune dans la compétence** : 1 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 93 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 0 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 100 p. 100
- **Formation offerte** : Neuf établissements de formation structurée sur dix et seulement trois organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il existe une lacune dans la formation pour cette compétence dans la mesure où les réalisatrices et réalisateurs qui ont besoin de cette compétence comptent l'acquérir par la formation non structurée et que seulement 30 p. 100 des organismes de formation non structurée offrent ce type de formation.

Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget

- **Lacune dans la compétence** : 1 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 96 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi* : 100 p. 100
 - *Autoapprentissage* : 0 p. 100
 - *Formation structurée* : 0 p. 100
 - *Formation non structurée* : 0 p. 100

- **Formation offerte :** Neuf établissements de formation structurée sur dix et quatre organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Puisque les réalisatrices et réalisateurs qui ont besoin d'acquérir cette compétence comptent le faire en cours d'emploi, il n'existe pas de lacune dans ce domaine.

Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe

- **Lacune dans la compétence :** 1 p. 100
- **Besoin de la compétence :** 96 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi :* 100 p. 100
 - *Autoapprentissage :* 0 p. 100
 - *Formation structurée :* 0 p. 100
 - *Formation non structurée :* 100 p. 100
- **Formation offerte :** Tous les établissements de formation structurée et sept organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il existe une lacune dans la formation pour cette compétence puisque les réalisatrices et réalisateurs comptent acquérir cette compétence principalement par la formation non structurée, mais comme ils comptent également l'acquérir en cours d'emploi. Le fait que seulement 70 p. 100 des organismes de formation non structurée offrent cette formation serait compensé par la formation en cours d'emploi.

Prendre des décisions éditoriales

- **Lacune dans la compétence :** 1 p. 100
- **Besoin de la compétence :** 96 p. 100 disent en avoir besoin
- **Acquisition de la compétence**
 - *Formation en cours d'emploi :* 100 p. 100
 - *Autoapprentissage :* 0 p. 100
 - *Formation structurée :* 0 p. 100
 - *Formation non structurée :* 100 p. 100
- **Formation offerte :** Neuf établissements de formation structurée sur dix et quatre organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il existe une lacune pour cette compétence puisque l'ensemble des réalisatrices et réalisateurs comptent l'acquérir par la formation non structurée et que seulement 40 p. 100 des organismes de formation non structurée offrent ce type de formation. Bien que la formation en cours d'emploi puisse combler en partie cette lacune, les réalisatrices et réalisateurs ont indiqué que cette compétence faisait partie de leurs besoins de formation les plus importants et il faudra l'évaluer à nouveau.

Analyser le matériel tourné

- **Lacune dans la compétence** : 0 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 96 p. 100 disent en avoir besoin
- **Formation offerte** : Huit établissements de formation structurée sur dix et quatre organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas de lacune dans ce domaine.

Indiquer le début et la fin de chaque prise

- **Lacune dans la compétence** : 0 p. 100
- **Besoin de la compétence** : 97 p. 100 disent en avoir besoin
- **Formation offerte** : Neuf établissements de formation structurée sur dix et cinq organismes de formation non structurée sur dix offrent de la formation pour acquérir cette compétence. Il n'existe pas de lacune dans ce domaine.

Profil des répondantes et répondants

Plutôt que de nous fier seulement aux titres des professions pour définir ce qu'est une réalisatrice ou un réalisateur de cinéma et de télévision, nous avons utilisé une définition fonctionnelle basée sur le code national des professions (5131), dont voici le libellé :

- Aux fins de la présente étude, une réalisatrice ou un réalisateur de cinéma et de télévision est défini comme une personne qui interprète le scénario et dirige la mise en scène; choisit et dirige les acteurs, les figurants et l'équipe technique; conseille les acteurs et l'équipe technique sur l'interprétation et le jeu; dirige les répétitions, le tournage, la diffusion et les performances; et tout au long de la production et de la postproduction, discute avec l'équipe et les spécialistes pour atteindre la présentation désirée.

Le présent chapitre porte sur le profil des répondantes et répondants qui ont participé à l'étude et ne devrait pas être considéré comme un « inventaire » des populations de réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision ou de leurs sous-ensembles.

Province d'origine

Le tableau 25 ci-dessous montre la distribution régionale des répondantes et répondants. La répartition est basée sur la distribution des membres de la Guilde canadienne des réalisateurs et de l'Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec.

TABLEAU 25 PROFIL DES RÉPONDANTS : DISTRIBUTION PAR PROVINCE

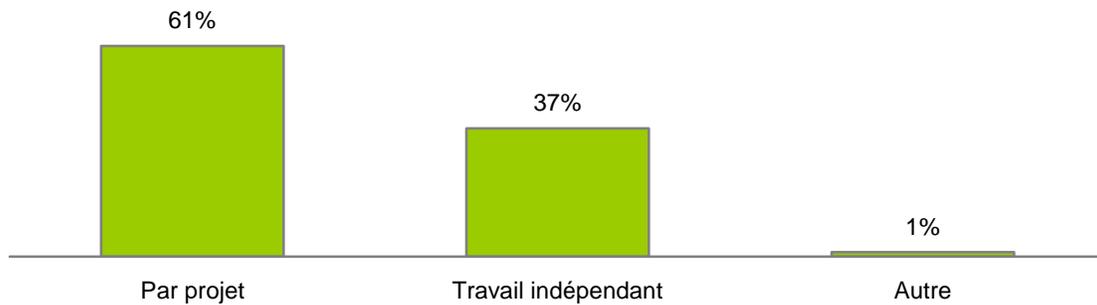
Province	%
Québec	47 %
Ontario	23 %
Colombie-Britannique	15 %
Prairies (Alberta, Manitoba, Saskatchewan)	8 %
International	5 %
Région de l'Atlantique	3 %

Note : Le total des pourcentages n'est pas égal à 100 p. 100 parce que nous avons arrondi les chiffres.

Type d'emploi

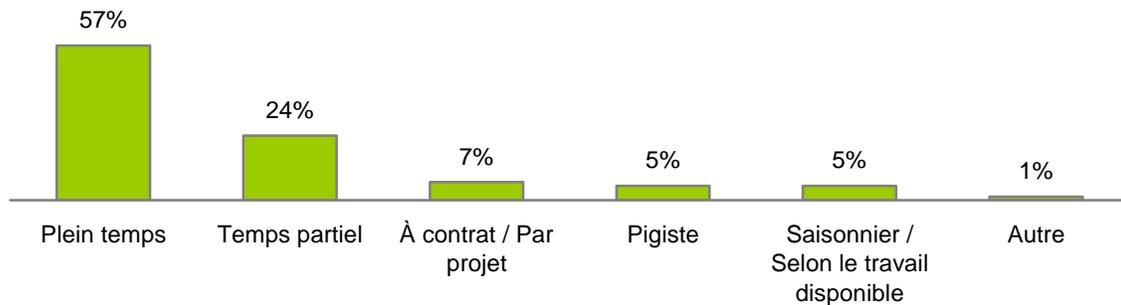
Nous avons demandé aux réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision de quelle manière ils étaient employés : par projet par un producteur, une compagnie de production ou un réseau de télévision; à plein temps par un producteur, une compagnie de production ou un réseau de télévision; ou à leur propre compte. La majorité des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision (61 p. 100) sont embauchés par projet comme le montre le tableau 26.

TABLEAU 26 COMMENT SONT EMBAUCHÉS LES RÉALISATRICES ET RÉALISATEURS

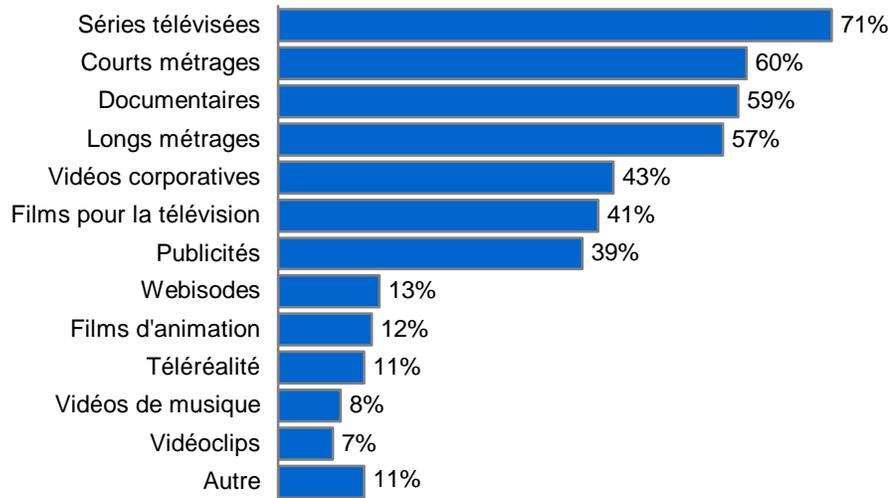
Les répondantes et répondants ont indiqué s'ils travaillaient en réalisation à plein temps, à temps partiel ou mieux décrit par un autre arrangement. Plus de la moitié (57 p. 100) des personnes interrogées travaillent à plein temps comme réalisatrices ou réalisateurs, tandis qu'un quart (24 p. 100) d'entre eux travaillent à temps partiel. Le reste des répondantes et répondants travaillent en vertu d'une autre forme d'arrangement qui varie selon la demande pour des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision (voir le tableau 27 ci-dessous).

TABLEAU 27 STATUT D'EMPLOI

Nous avons donné aux réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision une liste de divers types de réalisation et nous leur avons demandé quels types de réalisation ils avaient faits. Comme le montre le tableau 28 ci-dessous, la majorité des répondantes et répondants ont réalisé des séries télévisées (69 p. 100), des courts métrages (60 p. 100), des documentaires (59 p. 100) et des longs métrages (57 p. 100).

TABLEAU 28 TYPES DE RÉALISATION

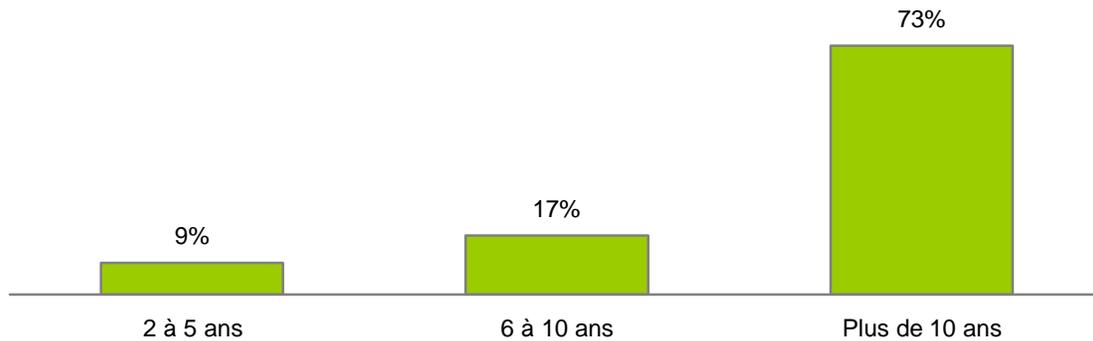

Note : Les pourcentages sont supérieurs à 100 p. 100 parce que plusieurs réponses étaient acceptées.

Nombre d'années passées dans l'industrie

Nous avons demandé aux réalisatrices et réalisateurs depuis combien de temps ils travaillaient dans l'industrie du cinéma et de la télévision. Près des trois-quarts des répondantes et répondants travaillaient dans l'industrie depuis plus de dix ans (voir le tableau 29).

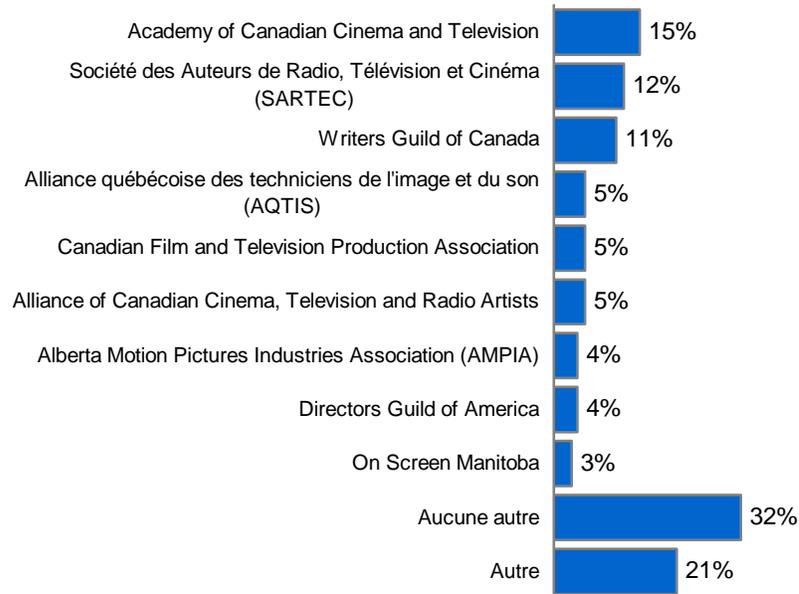
TABLEAU 29 NOMBRE D'ANNÉES DE RÉALISATION DANS L'INDUSTRIE DU CINÉMA ET DE TÉLÉVISION

Appartenance à une association professionnelle

Nous avons demandé aux participantes et participants s'ils étaient membres d'une association professionnelle autre que la *Guilde canadienne des réalisateurs* ou l'*Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec*. Près d'un tiers des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision n'appartiennent pas à d'autres associations (voir le tableau 30 ci-dessous).

TABLEAU 30 MEMBRES D'ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES

Note : Les pourcentages dépassent 100 p. 100 parce que plusieurs réponses étaient acceptées.

Annexe A – Données marginales

N = 75

INTERVIEWEUR : _____ QUESTIONNAIRE n° _____

RÉGION: Atlantique 3 % C.-B..... 15 % Ontario 23 %
 Prairies 8 % International 5 % Québec 47 %

NOM : _____ CODE _____

NOM DE L'ENTREPRISE (S'IL Y A LIEU) :

TÉLÉPHONE : (____) _____ - _____ POSTE : _____

Puis-je parler à _____ S.V.P. ?

MESSAGE POUR LE RÉPONDEUR : Bonjour, mon nom est _____, et je représente le CRHSC (le Conseil des ressources humaines du secteur culturel). Je vous téléphone au sujet de votre participation à une étude nationale sur les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision. Vous pouvez nous joindre au 1-888-950-8002. Je tiens à vous assurer que j'effectue cette enquête au nom du CRHSC. Il ne s'agit pas d'une prospection téléphonique. J'espère pouvoir vous parler le plus tôt possible. Je vous rappelle le numéro sans frais : 1-888-950-8002. Je vous remercie.

Bonjour, mon nom est _____, et je représente le CRHSC (le Conseil des ressources humaines du secteur culturel). Je vous appelle au sujet d'une étude nationale sur les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision. Nous aimerions discuter de la réalisation en cinéma et en télévision avec des personnes de l'industrie. J'aimerais parler à quelqu'un capable de me faire part de ses expériences de formation et d'acquisition de compétences. Êtes-vous cette personne ? **SI NON, DEMANDEZ QUI SERAIT LA BONNE PERSONNE ET NOTEZ SES COORDONNÉES.**

SI OUI... Répondre au questionnaire ne devrait prendre qu'une douzaine de minutes – avez-vous le temps d'y répondre maintenant ? **SI NON, DEMANDEZ S'IL Y AURAIT UN MOMENT PLUS PROPICE POUR RAPPELER ET PRENEZ RENDEZ-VOUS.**

Avant de commencer, je tiens à vous affirmer que tous les renseignements recueillis sont strictement confidentiels et ne seront pas transmis à une agence gouvernementale. Nous garantissons l'anonymat. Nous vous poserons des questions sur vos expériences mais aucun nom de personne ou d'entreprise ne pourra être relié aux résultats de la recherche. Le rapport soumis au CRHSC ne comportera que les résultats généraux de l'enquête.

Cet appel pourrait être enregistré pour en vérifier la qualité.

kisquared

Q1 [QUALIFICATION COMME RÉALISATRICE OU RÉALISATEUR] Aux fins de la présente étude, une réalisatrice ou un réalisateur de cinéma ou de télévision est reconnu comme la personne qui interprète le scénario et dirige la mise en scène; choisit et dirige les interprètes, les figurants et l'équipe technique; conseille les acteurs et l'équipe sur l'interprétation et le jeu; dirige les répétitions, les tournages, les enregistrements et les représentations; discute de la production et de la postproduction avec l'équipe et les spécialistes afin d'obtenir la présentation recherchée. Êtes-vous une **réalisatrice** ou un **réalisateur** qui fait ce type d'activités ?

Oui..... 100 %
 Non..... 0 % **TERMINÉ**
 Ne sait pas / Refus..... 0 % **TERMINÉ**

Q2 Laquelle des situations suivantes décrit le mieux votre type d'emploi ?
 Êtes-vous... **LISEZ LA LISTE ET ENCERCLEZ UNE SEULE RÉPONSE**

Embauché par projet par un producteur, une compagnie de
 production ou un réseau de télévision..... 61 %
 Embauché à plein temps par un producteur, une compagnie de
 production ou un réseau de télévision..... 0 %
 À votre propre compte ? 37 %
 Autre (précisez _____)..... 1 %

Q3 Depuis combien de temps travaillez-vous dans l'industrie ?

Moins de 2 ans 0 %
 De 2 à 5 ans..... 9 %
 De 6 à 10 ans..... 17 %
 Plus de 10 ans..... 73 %

Q4 Diriez-vous que vous travaillez à plein temps, à temps partiel ou sur une autre base comme réalisatrice ou réalisateur de cinéma et de télévision ?

Plein temps..... 57 %
 Temps partiel 24 %
 À contrat / par projet..... 7 %
 Pigiste..... 5 %
 Saisonnier / quand il y a du travail..... 5 %
 Autre (précisez _____).... 1 %

Q5 Quels genres de film ou d'émissions de télévision réalisez-vous ? **LISEZ LA LISTE ET ENCERCLEZ TOUT CE QUI S'APPLIQUE**

Séries télévisées	69 %
Courts métrages	60 %
Documentaires	59 %
Longs métrages	57 %
Vidéos corporatives	43 %
Films pour la télévision.....	41 %
Publicité	39 %
Webisodes	13 %
Films d'animation	12 %
Émissions de télé réalité.....	11 %
Vidéos de musique.....	8 %
Vidéo clips	7 %
Autre (précisez _____)....	12 %

Q6 Êtes-vous membre d'une association professionnelle autre que la **Guilde canadienne des réalisateurs** ou l'**Association des réalisatrices et réalisateurs du Québec** ? **ENCERCLEZ TOUT CE QUI S'APPLIQUE**

Academy of Canadian Cinema and Television.....	15 %
Société des Auteurs de Radio, Télévision et Cinéma	12 %
Writer's Guild of Canada.....	11 %
Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA)	5 %
Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son	5 %
Canadian Film and Television Production Association (CFTPA)	5 %
Alberta Motion Picture Industries Association (AMPPIA)	4 %
Director's Guild of America.....	4 %
Aucune autre	32 %
Autre (précisez : _____).....	23 %

PASSEZ À LA LISTE DES COMPÉTENCES

Q7 Dans la liste des compétences dont nous avons discuté, pensez-vous que nous en avons oublié ou à d'autres compétences qui seront nécessaires à l'avenir ? **CONFIRMEZ** Autre chose ?

Q8 Avez-vous déjà suivi un programme universitaire ou collégial destiné aux réalisatrices et réalisateurs de cinéma ou de télévision ?

Oui..... 69 %
Non..... 31 % → **Q12**
Ne sait pas / Refus..... 0 % → **Q12**

Q9 Dans quel établissement d'enseignement avez-vous suivi ce programme ?

Q10 Quel était le nom du programme ? **SI NÉCESSAIRE** Quelle était la spécialisation ou la concentration ?

Q11 Quelle était la durée du programme ?

Q12 Au cours de la dernière année avez-vous participé à des conférences ou à des ateliers de perfectionnement professionnel dans le domaine du cinéma et de la télévision ?

Oui..... 32 %
Non..... 68 % → **Q16**
Ne sait pas / Refus % → **Q16**

Q13 Quelle compétence ou ensemble de compétences y avez-vous appris ?
CONFIRMEZ Autre chose ?

Q14 Qui offrait la formation ? **CONFIRMEZ LE NOM ET L'ORTHOGRAPHE** C'était bien...

Q15 Combien de jours ou de parties de jour durait la formation ? (**N = 24**)

Moyenne : 4,90
Médiane : 2,00

Moins d'une journée	4 %
1 jour à moins de 3 jours.....	54 %
3 jours à moins de 5 jours	13 %
5 jours à moins de 10 jours	13 %
10 jours à moins de 20 jours	13 %
20 jours ou plus.....	4 %

Q16 Quels sont les principaux besoins de formation des réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision, aujourd'hui et dans un avenir rapproché ? **CONFIRMEZ** Autre chose ?

Q17 Dans l'ensemble de la formation et des programmes d'études offerts aux réalisatrices et réalisateurs, quels programmes ou quels cours considérez-vous comme les meilleurs ? Quels sont ceux que vous recommanderiez ? **CONFIRMEZ** Et quel était le nom du programme ? **CONFIRMEZ** Quel établissement ou quelle association offrait le cours ou le programme ?

Dans chacun des cas, pensez-vous qu'en général, c'est une compétence nécessaire pour faire de la réalisation. Possédez-vous cette compétence ou avez-vous besoin de l'acquérir ? Où avez-vous acquis cette compétence ? **SI NÉCESSAIRE, AJOUTEZ : en cours d'emploi (Je l'ai appris en faisant de la réalisation), par autoapprentissage (études indépendantes) ou autrement**

SÉRIE A Compétence	Est-ce une compétence nécessaire pour la réalisation ?			L'avez-vous ? Devez-vous l'acquérir ?			Où l'avez-vous acquise ? Où pensez-vous l'acquérir ? [ENGERCLEZ TOUT CE QUI S'APPLIQUE]					
	Oui	Non	SP	Ac- quise	Be- soin	SP	Em- ploi	Auto- appren- tissage	Struc- turée	Non structurée	Innée	SP
SS1 Évaluer la structure narrative	97 %	3 %	0 %	92 %	8 %	0 %	56 %	33 %	39 %	17 %	1 %	4 %
SS2 Définir les limites techniques et évaluer la faisabilité financière	81 %	19 %	0 %	88 %	11 %	1 %	82 %	23 %	10 %	4 %	1 %	4 %
SS3 Présenter et vendre sa vision personnelle d'un film ou d'une émission	83 %	15 %	3 %	80 %	16 %	4 %	81 %	25 %	14 %	6 %	1 %	4 %
SS4 Créer une feuille de route ou préparer un découpage	99 %	1 %	0 %	99 %	1 %	0 %	67 %	25 %	35 %	4 %	1 %	0 %
SS5 Créer un scénario-maquette ou une animatique	63 %	37 %	0 %	71 %	24 %	5 %	48 %	23 %	35 %	7 %	0 %	10 %
SS6 Déterminer le profil des personnages	89 %	7 %	4 %	93 %	4 %	3 %	66 %	33 %	26 %	7 %	3 %	1 %
SS7 Déterminer le profil de l'équipe de création	76 %	16 %	8 %	85 %	5 %	9 %	81 %	21 %	15 %	2 %	0 %	4 %
SS8 Choisir des scènes pour les auditions	77 %	23 %	0 %	92 %	7 %	1 %	73 %	18 %	19 %	4 %	4 %	3 %
SS9 Informer le directeur de la distribution	89 %	11 %	0 %	92 %	9 %	0 %	85 %	15 %	9 %	3 %	4 %	4 %

SÉRIE B Compétence	Oui	Non	SP	Ac- quise	Be- soin	SP	Em- ploi	Auto- appren- tissage	Struc- turée	Non structurée	Innée	SP
SS10 Diriger les auditions	91 %	9 %	0 %	93 %	7 %	0 %	79 %	15 %	17 %	8 %	1 %	3 %
SS11 Évaluer les capacités des acteurs	99 %	1 %	0 %	89 %	9 %	1 %	77 %	20 %	16 %	11 %	7 %	0 %
SS12 Définir le style du son et de l'image	96 %	3 %	1 %	97 %	1 %	1 %	76 %	26 %	31 %	3 %	4 %	1 %
SS13 Établir une stratégie et des solutions de tournage selon l'échéancier et le budget	96 %	4 %	0 %	96 %	4 %	0 %	88 %	20 %	13 %	5 %	1 %	0 %
SS14 Déterminer le format de tournage	75 %	21 %	4 %	89 %	3 %	8 %	80 %	20 %	12 %	4 %	1 %	1 %
SS15 Déterminer les lieux de tournage	93 %	7 %	0 %	99 %	1 %	0 %	87 %	19 %	9 %	1 %	3 %	1 %
SS16 Déterminer l'équipement requis	65 %	35 %	0 %	81 %	13 %	5 %	80 %	18 %	24 %	7 %	0 %	1 %
SS17 Faire du repérage	89 %	11 %	0 %	97 %	1 %	1 %	91 %	12 %	16 %	0 %	1 %	1 %
SS18 Faire une lecture technique avec l'équipe de création	85 %	8 %	7 %	87 %	5 %	8 %	86 %	17 %	13 %	6 %	0 %	1 %

SÉRIE C Compétence	Est-ce une compétence nécessaire pour la réalisation ?			L'avez-vous ? Devez-vous l'acquérir ?			Où l'avez-vous acquise ? Où pensez-vous l'acquérir ? [ENCERCLEZ TOUT CE QUI S'APPLIQUE]					
	Oui	Non	SP	Ac- quise	Be- soin	SP	Em- ploi	Auto- appren- tissage	Struc- turée	Non structurée	Innée	SP
SS19 Faire une lecture collective avec les acteurs	93 %	7 %	0 %	92 %	8 %	0 %	76 %	16 %	19 %	9 %	4 %	1 %
SS20 Diriger les répétitions	100 %	0 %	0 %	92 %	9 %	0 %	77 %	19 %	23 %	17 %	0 %	1 %
SS21 Chorégrapier la mise en place	99 %	1 %	0 %	95 %	5 %	0 %	83 %	23 %	27 %	9 %	1 %	1 %
SS22 Déterminer les cadrages et diriger les angles et mouvements de caméra	99 %	1 %	0 %	96 %	4 %	0 %	71 %	28 %	37 %	5 %	1 %	0 %
SS23 Effectuer la répétition générale	93 %	4 %	3 %	89 %	8 %	3 %	82 %	16 %	15 %	7 %	0 %	3 %
SS24 Contrôler et ajuster la performance des acteurs	99 %	1 %	0 %	96 %	4 %	0 %	83 %	19 %	27 %	11 %	1 %	0 %
SS25 Indiquer le début et la fin de chaque prise	97 %	3 %	0 %	99 %	1 %	0 %	82 %	20 %	22 %	4 %	5 %	0 %
SS26 Analyser le matériel tourné	96 %	4 %	0 %	99 %	1 %	0 %	89 %	23 %	21 %	0 %	1 %	0 %
SS27 Prendre des décisions éditoriales	95 %	4 %	1 %	96 %	3 %	1 %	84 %	24 %	23 %	4 %	5 %	0 %

SÉRIE D Compétence	Oui	Non	SP	Ac- quise	Be- soin	SP	Em- ploi	Auto- appren- tissage	Struc- turée	Non structurée	Innée	SP
SS28 Déterminer le style de musique et l'ambiance et les effets sonores, choisir les chansons	87 %	12 %	1 %	96 %	1 %	3 %	78 %	32 %	18 %	3 %	6 %	0 %
SS29 Informer le compositeur, le superviseur de la musique et le monteur de son	95 %	5 %	0 %	93 %	5 %	1 %	78 %	20 %	18 %	1 %	4 %	0 %
SS30 Diriger l'enregistrement des voix hors-champ et des dialogues	87 %	13 %	0 %	93 %	7 %	0 %	84 %	17 %	16 %	4 %	0 %	0 %
SS31 Faire des entrevues	79 %	21 %	0 %	85 %	7 %	8 %	83 %	22 %	16 %	4 %	0 %	1 %
SS32 Utiliser la terminologie de l'industrie	96 %	4 %	0 %	75 %	5 %	0 %	80 %	21 %	33 %	7 %	0 %	0 %
SS33 Présenter la vision artistique par écrit	93 %	7 %	0 %	93 %	5 %	1 %	70 %	28 %	30 %	7 %	3 %	3 %
SS34 Présenter la vision artistique oralement	99 %	0 %	1 %	97 %	1 %	1 %	77 %	26 %	16 %	4 %	7 %	0 %
SS35 Avoir du leadership et être capable de travailler en équipe	96 %	4 %	0 %	99 %	1 %	0 %	72 %	25 %	11 %	7 %	27 %	0 %
SS36 Négocier	92 %	8 %	0 %	85 %	11 %	4 %	79 %	25 %	7 %	8 %	19 %	3 %
SS37 Se tenir à jour sur la technologie de l'industrie	88 %	12 %	0 %	81 %	16 %	3 %	62 %	48 %	10 %	32 %	0 %	1 %

Annexe B : Offres de formation pour les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision

La présente annexe contient des renseignements sur les programmes qui offrent de la formation en réalisation de cinéma et de télévision. Ces programmes ont été recommandés par les répondantes et répondants. Nous avons fait la recherche en ligne et parfois au téléphone pour confirmer certains renseignements ou poser des questions précises sur la formation en réalisation de cinéma et de télévision.

Formation structurée

Cette partie donne de brèves descriptions de la formation pour les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision offerte par les collèges et les universités de l'ensemble du Canada. Nous avons ajouté l'adresse du site Web de chacun des programmes.

Alberta

Southern Alberta Institute of Technology (SAIT)

Students taking the two-year diploma in Cinema, Television, Stage and Radio have the option of majoring in broadcast news, film and video, television, or radio. Both the film and video option, and the television option, include classes in advertising, business, writing and research in addition to the technical and creative aspects of filmmaking.

<http://www.sait.ca/pages/cometosait/academic/diplomas/actsr.shtml>

Colombie-Britannique

Vancouver Film School

The Film Production program is designed to train independent film makers in using digital video and 16mm film stock. In addition to cinematography, producing, screenwriting, design and post-production, students have 18 potential opportunities to direct school productions. Over the one year program the students will work collaboratively with each other and are guided by professional instructors in an environment similar to a professional film set.

<http://www.vfs.com/fulltime.php?id=3>

Emily Carr Institute

Students enrolled in the Bachelor of Media Arts at Emily Carr can major in Film, Video and Integrated Media. The program combines studio work, technical instruction, history and theory. During this four year program students may specialize in one particular media or work in hybrid forms. Prescribed courses include English and Art History in addition to studio work.

<http://www.eciad.ca/studies/undergrad/bmedia>

kisquared

British Columbia Institute of Technology

FilmFLEX Technology Certification is a part-time program that partners with industry to provide training in film production, post-production, and business management. The program is completed over one year in a self-directed environment. Students complete their own video by the end of the program and obtain experience working with industry professionals.

<http://www.bcit.ca/study/programs/6740ipcert>

The Broadcast and Media Communications Diploma in Television is a full time program that grades students against industry and professional standards which they must meet to graduate. A number of assignments give students field experience.

<http://www.bcit.ca/study/programs/610cdiplt>

University of British Columbia

Film production students may complete a Bachelor of Fine Arts, diploma, or Masters of Fine Arts with the department of Theatre and Film. This program provides training for intellectual, creative and technical skills. Students have the opportunity to work on several films in the program, and Masters students make an original film as their thesis.

Film Studies students may apply for a Bachelor of Arts major or minor, or a Masters degree from the Theatre and Film department. This program aims to educate students about World Cinema and aesthetics and the role they play in culture.

<http://www.film.ubc.ca/index.shtml>

Simon Fraser University

Boasting the largest and most comprehensive film studies program in Western Canada, Simon Fraser covers both artistic and technical aspects of film production. This four-year intensive program is designed to prepare students to become independent and documentary filmmakers while exposing them to other contemporary arts.

Manitoba

University of Manitoba

The Film Studies program, available through the Department of English, Film and Theater is currently in the process of expanding course offerings to include cinematography, editing, and sound recording. Through practical courses, industry placements and the University's own film productions, students gain hands-on acting, writing and directing experience. The program focuses on being flexible and career-oriented, and students have the option of studying film as either a minor, general major, or advanced major.

http://www.umanitoba.ca/film_studies/

kisquared

Ontario

Toronto Film School

Film Production is a six term program that also covers some aspects of television production. Students learn skills such as storyboarding, writing, cinematography, marketing and distribution in addition to art Direction. Instructors for the program are working professionals with insight into the current industry for student directors and other film specialists.

http://www.iadt.ca/digital_film.asp

The television production program includes comprehensive business training, examines regulatory agencies, industry associations and the structure of television companies. Students also get hands-on training through labs that use industry standard procedures and equipment. The opportunity to create all the elements used to produce short television programs live-to-tape provides job ready experience for graduates.

http://www.iadt.ca/tv_production.asp

Humber College

The three year Film and Television advanced diploma program combines directing skills with training for producing, writing, shooting and editing. Students complete traditional 16mm film, digital and HD projects as part of the course assignments and have the opportunity to direct their own projects. A field placement in the third year provides students with practical skills as well as business and marketing experience.

<http://postsecondary.humber.ca/04831.htm>

The two year Acting for Film and Television diploma deals with movement, analysis and interpretation of screenplays and storyboards as well as acting skills. The program also familiarizes students with the history, protocols and professional standards of the industry. Many of the instructors are industry directors and professional actors.

<http://postsecondary.humber.ca/10351.htm>

The two year Theater Production diploma allows students to work with professional directors over the course of their studies and prepares them for work in the theatre, music or film industries. Both full and part-time instructors are industry experts, students are able to work with a broad range of professionals in preparation for their careers.

<http://postsecondary.humber.ca/04891.htm>

York University

York offers undergraduate and graduate studies as well as an annual showcase of student productions. Students receive practical training and in-depth academic studies in film. Guest lectures feature presentation from industry experts who offer insights into the film and television industry.

<http://www.yorku.ca/finearts/film/index.htm>

kisquared

Confederation College

This two year diploma program allows students to create their own short dramas, documentaries, and television commercials. Combining hands-on experience with theoretical training, students are familiarized with the aesthetics of cinematography and the practical requirements of pre-production, production and postproduction. The program also offers training in editing and recording technologies, film and video camera equipment, and managerial skills.

<http://www.confederationc.on.ca/film/>

Algonquin College

The two year Broadcasting for Television diploma deals with both creative and technical aspects of creating television programs. Focusing on making graduates job ready, the emphasis of the program is on production but includes skills and training useful for directors to have. Students have the opportunity to work on projects outside of class time and gain hands on experience.

http://extraweb.algonquincollege.com/fulltime_programs/programOverview.aspx?id=0381X01FWO&

Ryerson – Image Arts

The School of Image Arts offers a four year program in film with 12 core courses covering topics from the technology and business aspects to the history and theory of film. With the other combined media courses and related electives students gain a broad range of arts training. They also have the opportunity to create their own project in their fourth year.

<http://www.imagearts.ryerson.ca/film/index.cfm>

Québec

McGill

The film courses at McGill University are primarily available through the University's English department. Courses focus more on the history and theory of film. Topics include; film aesthetics and philosophy, famous film-makers, and Canadian, Québécois and international cinema.

<http://www.arts.mcgill.ca/programs/english/english.html>

Dawson College

Cinema, Video and Communications is a two-year pre-university program that combines a rigorous media-centered education with a general education component to prepare students for university studies in media, journalism, cinema, animation, and the arts in general. This provides students with a foundation in film and communication studies, ranging from the history of film, art and music to scriptwriting and production.

<http://dc37.dawsoncollege.qc.ca/cincom/>

The three year Professional Theatre program at Dawson College has a number of courses that can be useful for future directors. Students gain an understanding of movement and acting as well as participating in live productions. They also gain experience in productions by working on crews (sets, lighting, sound, props, and costumes) or serve as assistant stage managers. Graduates of this program typically work as actors with professional theatre companies and/or in radio, television and film.

<http://dc37.dawsoncollege.qc.ca/theatre/>

Université Laval

Le baccalauréat en études théâtrales dure six sessions et offre les concentrations suivantes : Dramaturgie et mise en scène, Théâtre et autres arts, Théâtre et littératures, et Animation théâtrale et intervention sociale. Les objectifs de ce programme incluent : la connaissance globale, à la fois diachronique et synchronique, théorique et pratique, de l'art théâtral; l'intégration des méthodes et des outils de travail théoriques et pratiques, disciplinaires et interdisciplinaires; le développement d'un esprit critique des enjeux artistiques et sociaux du théâtre, et des qualités personnelles pour le travail en équipe; le développement de l'individu global (voix, corps, sensibilité, intellect) et la stimulation du potentiel créatif.

<http://www.ulaval.ca/sg/PR/C1/1.115.01.html>

Le certificat en études cinématographiques dure deux sessions. Les objectifs de ce programme incluent : d'enseigner l'histoire du cinéma, le langage du cinéma, et les règles qui président à la représentation et à la production filmiques. Quelques-uns des cours dans ce programme sont : Cinéastes, Le documentaire, et Questions esthétiques : découpage et montage.

<http://www.ulaval.ca/sg/PR/C1/1.116.06.html>

Concordia

The Bachelor of Fine Arts in theatre is comprised of four different focuses (theatre performance, design for the theatre, theatre and development, and playwriting), and the department also offers a minor option for students seeking other degrees. Directing is one of the skills that is included in the program and students are given the opportunity to do field work and take apprenticeships. While the program is not specifically directed at film and television, many of the skills learned are applicable to both mediums.

<http://theatre.concordia.ca/>

The Film Studies program focuses on the artistic and cultural aspects of filmmaking rather than on industry perspectives. While students are given training in the technical, financial, and commercial aspects of the industry, there is equal weight given to the creative process. There are specific courses in film direction and students may complete either a minor, major or specialization in Film Studies as part of a Bachelor of Fine Arts.

http://www.concordia.ca/info/futurestudents/undergraduate/programs/subjects/BFA_FilmStudies.php

Saskatchewan

University of Regina

The Bachelor of Fine Arts in Film and Video Production is a four year program that includes history, theory, and analysis. Students experience scriptwriting, directing, recording, and editing through technical production courses. In addition to studying Canadian films, students discuss European, Third World and Hollywood cinema.

<http://www.uregina.ca/finearts/media/programs.html>

<http://cgi.sfu.ca/~scahome/?q=film>

Perfectionnement professionnel

Cette partie donne de brèves descriptions des ateliers, des séminaires ou des conférences organisés par divers organismes un peu partout au Canada pour les réalisatrices et réalisateurs de cinéma et de télévision.

National

Creative Women Workshops Association

The Women in the Director's Chair (WIDC) Workshop, presented in partnership with The Banff Centre and ACTRA, annually offers eight mid-career women directors a two-month course of hands-on training. Delivered in sequence, the Story Incubation Module (SIM) and the Prep Production and Post Production Module (PPPM) develop communication, technical, leadership and creative skills while working with professional actors, crews and senior mentors. Short productions are undertaken but are not for broadcast or festival screening in order to protect the learning process.

Additional CWWA initiatives include the CTV WIDC Career Advancement Module, a 6-month mentorship program for twelve participants annually delivered in association with three established Canadian Women's Film Festivals, as well as other mentorship programs and financial and in-kind awards to assist women directors in their career advancement.

<http://www.creativewomenworkshops.com>

Canadian Film Centre

The Director's Lab offered as part of the Cineplex Entertainment Film Production Program includes a number of workshops that cover technical skills, creative skills, and the business aspect of film making. Several productions are undertaken in collaboration with the writers, editors, and producers in other Labs. The program is designed for directors with previous experience in the industry who are working towards their first feature film.

http://www.cfccreates.com/what_we_do/cfc_film/film_resident_program/index.php

kisquared

Directors Guild of Canada / Guilde canadienne des réalisateurs

Each district council delivers training in coordination with the National Membership Admissions Committee. As well as recommending formal training options to their members each of the seven regional district councils provides professional training opportunities. Past workshops have include such topics as; multi-camera directing, scriptwriting, acting for directors, and how to conduct an audition.

<http://www.dgc.ca/page.php?id=102>

National Film Institute / Institut canadien du film

The Drama Prize program is a funded opportunity for a producer and writer/director to create a short film with the help of a mentor. There is intensive training at the beginning of the program and then participants return to their homes to finish the project. Up to five groups are selected every year and their productions are presented at a public screening.

<http://www.nsi-canada.ca/dramapriz/index.shtml>

Launched in 1977 the Features First program is available to writers, producers and directors to aid in the creation of their first or second feature film by giving them access to experienced Canadian filmmakers. This program also offers intensive training and then allows participants to return to their homes for the rest of the production with the aid of mentors.

<http://www.nsi-canada.ca/featuresfirst/index.shtml>

Alberta

Banff New Media Institute

The creative learning workshops include the “Women in the Director’s Chair” program which provides hands-on experience and theory for both film and television directing (see above under *Creative Women Workshops Association* for a description of this workshop).

http://www.banffcentre.ca/bnmi/training/creative_learning/default.asp

The HDTV Training Lab program partners with the Aboriginal Peoples Television Network and combines formal training with producing projects. Participants are expected to have prior experience in film, and the program has been developed for skill advancement. Workshops focus on the use of specific tools and technologies to allow participants to become more familiar with HDTV technologies.

<http://www.banffcentre.ca/programs/program.aspx?id=692>

Saskatchewan

PAVED Arts

PAVED Arts offers approximately 30 workshops per year. Depending on the teaching availability of industry professionals, topics can include camera operation, non-linear video editing, photographic imaging and experimental electronics. Previous workshops have covered such subjects as: use of software programs like Final Cut Pro and DVD Studio Pro; Guerrilla-style filmmaking; cinematography and lighting; and collaborative peer work. Many workshops allow for hands-on learning, and the centre offers orientations and demonstrations as well as an exhibition space.

<http://www.pavedarts.ca/wkshpsched.php>

Saskatchewan Motion Picture Association

Established as a non-profit organization in 1985, the association advocates for all professionals related to producing and exhibiting film, video and interactive media in Saskatchewan. They offer workshops on a range of film related skills. Past topics have included: filmmaking for TV from script to screen; directing for comedy and drama; editing – drama, comedy, documentaries and lifestyle; editing – software; assistant directing; lighting; budgeting; and interim production financing. These programs may be one day workshops or they may span up to eight weeks.

<http://www.crewcall.net/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=53>

Québec

Institut national de l'image et du son

Le programme Cinéma dure cinq mois et développe les compétences et la créativité à titre de scénariste, de réalisateur ou de producteur. Ce programme inclut tous les aspects de la création cinématographique de fiction selon les standards en vigueur dans le milieu professionnel. Cette formation utilise le travail en équipe afin de faire évoluer un projet de film depuis son idée originale jusqu'à sa présentation sur écran, et s'articule autour de la production de plusieurs exercices de court métrage.

<http://www.inis.qc.ca/2-cinema.php>

Le programme Télévision dure cinq mois et développe les compétences et la créativité à titre d'auteur, de réalisateur ou de producteur. Ce programme inclut tous les aspects de la création d'une dramatique télévisuelle selon les standards en vigueur dans le milieu professionnel. Cette formation utilise le travail en équipe afin de faire évoluer un projet de série télévisée depuis son idée originale jusqu'à sa présentation sur écran.

<http://www.inis.qc.ca/2-television.php>

kisquared

Le programme Médias interactifs dure cinq mois et développe les compétences et la créativité à titre de scénariste interactif ou de producteur. Ce programme inclut tous les aspects de la création et de la production d'environnements Web, de jeux vidéo, de publicités et de contenus interactifs selon les standards en vigueur dans le milieu professionnel. Ce programme vise à former des individus sensibles au contenu, aux avancées technologiques et aux nouvelles habitudes de consommation des produits audiovisuels. Cette formation est centrée sur l'innovation, les compétences et l'esprit de collaboration, plutôt que sur les appareils et logiciels informatiques.

<http://www.inis.qc.ca/2-medias.php>

Le programme Écriture de long métrage dure dix mois et développe ou perfectionne des compétences spécifiques à l'écriture d'un long métrage de fiction. Ce programme utilise des commentaires et des recommandations pour aider à améliorer la technique et la créativité.

<http://www.inis.qc.ca/2-longmetrage.php>

Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent

Le Conseil de la Culture du Bas-Saint-Laurent offre des ateliers de perfectionnement en groupe et du perfectionnement individuel. Les objectifs du Conseil sont d'offrir le développement des compétences disciplinaires afin de faciliter le développement des carrières des travailleurs culturels. Les ateliers s'adressent à tous les travailleurs culturels de la région du Bas-Saint-Laurent, y inclus les artistes, les artisans, les travailleurs autonomes et les employés d'organismes ou d'entreprises culturelles.

<http://www.crcbsl.org/formation.asp>

L'atelier Final Cut Pro Intermédiaire dure trois jours et amène les participants à une compréhension approfondie du système de montage Final Cut Pro 3.0\5.0. En utilisant une approche pratique, cet atelier enseigne aux participants comment travailler dans une manière efficace, créative et autonome. L'atelier comprend : la préparation à la numérisation et au montage; numérisation; montage simple; montage avec transition; effet appliqué à un plan; montage en multicouche; générateur de texte; importations d'images et de sons; exportations; création d'un document « master » du montage final.

<http://www.crcbsl.org/coursformation/FINALCUT.pdf>

Paralœil

Paralœil est un organisme sans but lucratif et un centre d'accès en arts médiatiques dans le Bas-Saint-Laurent. Les membres peuvent suivre des ateliers en montage (niveau expert), scénarisation de fiction et musique de film.

L'atelier sur la musique de film discute le rôle de la musique dans un film, le rapport de la musique avec la conception sonore et la relation réalisateur-musicien. Cet atelier offre aussi un lieu d'échange sur la musique des films des participants.

<http://www.paraloeil.com/accueil.html>

kisquared

Alliance québécoise des techniciens de l'image et du son (AQTIS)

Le Programme de perfectionnement professionnel (PPP) offre des cours de base afin d'enseigner les connaissances théoriques et pratiques. Les formations offertes sont les plus demandées; elles ont été mises sur pied suite à l'étude de besoins en formation commandée par le Regroupement pour la formation en audiovisuel du Québec (RFAVQ) au printemps 2007. Les cours offerts vont de la compréhension du HD à la gestion des ressources humaines.

http://www.aqtis.qc.ca/accueil_ppp.fr.html

CÉGEP de Jonquière

Le programme de Techniques de production et de postproduction télévisuelles dure six sessions et offre deux voies de spécialisation : production et postproduction.

Le volet production enseigne la manipulation des équipements de production, les caméras, et les équipements destinés à l'enregistrement du son, à faire des éclairages autant en studio qu'à l'extérieur, ainsi qu'à installer les différents types d'équipements de tournage sur les plateaux de télévision. Les étudiants apprennent à concevoir et à élaborer des émissions de télévision et se familiarisent avec les étapes techniques de la production et du montage d'une émission.

Le volet de postproduction enseigne les éléments de l'option production, à exploiter des équipements et du matériel variés et, comme son nom l'indique, à se spécialiser dans une gamme d'activités qui suivent la production. Par exemple : le prémontage, le montage et le transfert de films, la production d'effets spéciaux, la création d'illustrations et d'animation en 2D et d'éléments visuels en 3D, le compositing, le montage sonore et le mixage final.

http://www.cjonquiere.qc.ca/cegep_jonquiere/fichier_temp/22/TPPT-589A0.pdf

Annexe C – Mot à mot des réponses

TABLEAU 31 Q7 COMPÉTENCES QUI POURRAIENT ÊTRE NÉCESSAIRES À L'AVENIR

Être capable de raconter une histoire
Habilité à raconter une histoire.
Raconter une histoire.
Comment raconter, le volet artistique de l'exercice.
Savoir comment raconter une histoire.
Obtenir des fonds, du financement et planification financière
Compétences et techniques de financement. Planification financière.
Formation en nouvelles technologies de l'information pour le financement.
Trouver un soutien financier.
Connaissances des possibilités de financement.
Formation en finances, particulièrement les bilans et les taxes.
Montage
Montage à l'ordinateur
Davantage d'activités de montage : avoir une vision de la musique et participer à la sonorisation et au mixage.
Superviser le montage.
Comprendre les questions légales
Lois sur les contrats.
Aspects légaux de l'industrie, droit des sociétés et syndicats.
Aspects légaux de la profession (questions et droits légaux).
Connaissance de l'Internet
Connaissances liées au développement de l'Internet et du Web.
Nouvelles technologies comme l'Internet.
Nouvelles technologies et technologie numérique
Nouvelles technologies. (5 réponses)
Photographie – technologie numérique.
Nouvelles technologies.
Se tenir à jour sur les changements technologiques et sur la façon dont cela influence le processus et le médium.
Se tenir à jour sur les nouvelles technologies.
Nouvelles plateformes multimédia.
Nouvelles technologies comme les caméras numériques et la haute définition.
Nouvelles technologies comme l'Internet.
Évaluer et ajuster les scénarios et le contenu des films
Capacité de répartir le scénario en séquences visuelles à tourner.
Adapter et ajuster le scénario de l'écrit à l'action.
Créer du contenu.
Évaluer la possibilité de commercialisation des scénarios.

Comprendre et connaître le marché du film

Ils doivent connaître le marché et comprendre les tendances du public, savoir ce que veulent voir les enfants.

Être au courant des changements au sein du marché.

Capacité d'anticiper à court et à moyen termes pour survivre dans un domaine concurrentiel.

Compétences en commercialisation et en promotion, distribution

Les compétences en commercialisation sont nécessaires, mais ne sont pas enseignées dans le cadre de la formation en cinéma et en télévision.

Participation à la publicité sur le film, présentation de la réalisatrice ou du réalisateur.

Promotion du projet.

Commercialisation pour vendre le projet.

Apprendre de nouvelles méthodes de distribution.

Commercialiser le film.

Compétences générales en affaires

Compétences en affaires. **(2 réponses)**

Savoir comment entretenir des relations, comment trouver du travail et le garder.

Connaissance des ressources et de la structure.

Connaissance de l'organisme et des structures pour prévoir les difficultés et avoir un plan de sauvetage.

Vaste connaissance de la culture ou études

Les réalisatrices et réalisateurs doivent avoir fait des études, surtout en littérature.

Avoir une excellente culture générale et connaître d'autres domaines que la réalisation.

Gestion du temps

Comprendre l'importance du synchronisme.

Gestion du temps sur le plateau.

Autres

Ils ont besoin d'un excellent sens de l'observation, de savoir regarder et écouter.

Comprendre l'art de l'interprétation.

Capacité de superviser l'ensemble des détails de création tout en gardant une vue d'ensemble.

Réalisation de vidéos de musique.

Préparation générale pour faire un film.

Diplomatie et sens de l'humour.

Réunir des réalisatrices et réalisateurs d'expérience et des débutants pour qu'ils apprennent d'autres aspects du travail. Ce serait un cours sur la réalité.

Description visuelle.

Formation pour les débutants pour qu'ils puissent apprendre le processus de la préproduction à la postproduction.

Adapter sa personnalité au sujet.

Déjà mentionné dans la liste des compétences

Compétences en leadership.

Négociation.

Évaluer et ajuster le jeu des acteurs sur le plateau.

Être capable de dire si le lieu est bien adapté à la caméra et à l'histoire.

Diriger les acteurs.

TABLEAU 32 Q13 COMPÉTENCES APPRISSES LORS DE CONFÉRENCES OU D'ATELIERS DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

Utilisation de nouvelles technologies et d'équipement
Technologie numérique.
Comment utiliser les nouveaux médias.
Postproduction en haute définition, cours techniques.
Utilisation d'équipement pour la scénarisation numérique.
Tourner en haute définition pour la télévision.
Monter en AVID (nouvelle technologie).
Comment utiliser la caméra numérique.
Commercialisation et ventes
Commercialisation et ventes.
Distribution et commercialisation du film.
Commercialiser.
Divers ateliers sur la commercialisation ou la promotion.
Comprendre les attentes des bailleurs de fonds pour améliorer les présentations sur le projet.
Compétences en gestion
Mise à jour des compétences en gestion.
Réalisation
Diriger les acteurs. (2 réponses)
Réaliser de la fiction.
Direction de la photographie.
Diriger les comédiens – être clair et précis dans ses directives.
Compétences reliées à la scénarisation et compétences en écriture
Écrire pour le cinéma.
Écriture de scénarios pour les réalisatrices et réalisateurs.
Préparation d'un scénario – analyser des scénarios, les évaluer, les transposer.
Écrire pour un documentaire.
Scénarisation.
Écrire des scénarios.
Scénariser la fiction.
Diriger des auditions
Apprendre à faire passer des auditions.
Travailler avec les acteurs lors des auditions.
Effets visuels et spéciaux
Effets visuels.
Mettre à jour ses compétences en effets visuels.
Visualiser le film et les effets spéciaux.

Autres

Exprimer son point de vue sans arrogance.

Dessiner pour la bande dessinée et pour les dessins animés.

Établir une scène.

Ne sait pas / Refus

Je ne sais pas.

TABLEAU 33 Q16 BESOINS DE FORMATION LES PLUS IMPORTANTS MAINTENANT ET DANS UN AVENIR RAPPROCHÉ

Se tenir à jour sur les nouvelles technologies et les tendances actuelles
Se tenir à jour dans les technologies – HD, par exemple; nouvelles caméras.
Technologie numérique et comment suivre cette technologie.
Meilleure connaissance des nouvelles technologies.
Se tenir à jour sur les changements dans les médias et leurs éléments techniques.
Travailler techniquement avec les nouveaux médias et l'Internet.
Nous devons être à jour dans les changements technologiques.
Se tenir à jour dans la technologie.
Analyse des tendances actuelles en cinéma et en télévision.
Je dois être au courant de ce qui se passe dans l'industrie et dans le monde.
Connaissance des techniques de production et de postproduction.
Nous avons besoin de plus d'ateliers sur les nouvelles technologies.
Travailler avec les nouvelles technologies, le numérique et les effets spéciaux.
Ateliers techniques sur le formatage et la présentation.
Se tenir à jour sur les nouvelles technologies.
Comprendre les nouvelles technologies – il serait bon de comprendre ce qui est disponible.
Connaissance des nouvelles technologies.
Nouvelles technologies, équipement, nouveaux formats, multimédia.
Technologie du multimédia, nouveau format, haute définition, Web, webcam.
Cours sur les techniques du cinéma ou de la télévision.
Nouvelles technologies comme l'imagerie par ordinateur.
Master, une application logicielle de cinéma.
Cours en nouvelles technologies – Logiciel de montage, logiciel d'imagerie par ordinateur.
Formation sur les nouvelles technologies comme les caméras et les autres appareils et sur le Web.
Nouvelles technologies de la haute définition.
Nouvelles technologies comme Internet et le nouveau matériel de diffusion.
Compétences en écriture et en scénarisation
Scénarisation. (2 réponses)
Davantage de compétences en écriture.
Compétences en écriture.
Adaptation et ajustement de scénarios.
Perfectionnement en scénarisation – Rencontres avec un spécialiste de la scénarisation.
Écriture de scénarios.
Compétences interpersonnelles et travail avec les acteurs
Davantage d'apprentissage sur les acteurs et le jeu.
Travailler avec des acteurs.
Il faut apprendre les compétences interpersonnelles.
Compétences interpersonnelles et travail avec les acteurs.
Comment me comporter avec les médias.

Compétences interpersonnelles et travail avec les acteurs (suite)

Comment bien travailler avec les acteurs.

Possibilités de réseautage et de collaboration.

Compétences interpersonnelles – Travailler avec les acteurs et les scénaristes.

Améliorer les compétences en communication des réalisatrices et réalisateurs pour mieux échanger avec l'équipe et les acteurs.

Capacité de travailler avec les acteurs.

Compétences interpersonnelles et psychologie. Confiance en soi.

Négociation

Capacité de négocier pour les projets de films.

Négocier avec le producteur pour le salaire et les droits de présenter les projets.

Apprendre à négocier.

Expérience, apprentissages et stages

Programmes d'apprentissage et de mentorat.

La meilleure formation possible, c'est l'expérience. Il faut faire l'expérience du processus au complet et faire un film de cinq minutes.

Le jumelage pour apprendre l'approche du vrai monde du travail.

Une forme de semi-apprentissage structuré serait sans doute l'idéal.

Il faut pouvoir observer les autres et acquérir de l'expérience en cours d'emploi.

La pratique est particulièrement profitable.

Quelle que soit la formation, il faut qu'elle comporte de l'expérience pratique.

Ils ont besoin de pratique et d'apprendre de leurs erreurs.

Réunir les personnes d'expérience et les débutants et permettre aux débutants de créer.

Travailler dans un studio équipé d'une caméra et apprendre en pratiquant.

Acquérir de l'expérience en pratiquant avec des personnes d'expérience.

Compétences en montage

Montage. **(2 réponses)**

Montage. Il est très important pour les réalisatrices et réalisateurs de comprendre cette partie du processus.

Atelier sur Final Cut Pro (montage non linéaire).

Commercialisation et promotion

Autopromotion.

Apprendre à être plus concurrentiel.

Être au courant des changements des marchés. Savoir ce que les téléspectateurs veulent voir.

Commercialisation. Il n'y a pas encore de cours à ce sujet.

Commercialisation pour vendre le projet et attirer l'attention d'un producteur ou d'un distributeur.

Financement

S'autofinancer et établir des budgets.

Financement.

Comment trouver et gérer le financement d'une production.

Formation en production, nous avons besoin de savoir comment trouver de l'argent pour les projets.

Comment gérer les taxes et trouver du financement. Formation sur la façon de trouver du travail et de le garder.

Diriger les acteurs

Diriger les acteurs. **(6 réponses)**

Diriger les acteurs. Apprendre le langage cinématographique. Test d'analyse.

Autres

La formation est assez bonne. Il faudrait seulement être capable de vendre ici plutôt que d'acheter du contenu américain.

Trouver du travail et le garder.

Ateliers sur les scénarios-maquettes.

Davantage de possibilités de suivre des séminaires ou des ateliers pour échanger des points de vue avec des scénaristes et d'autres réalisatrices et réalisateurs.

Formation dans le développement de projets – comment contourner les obstacles de l'industrie.

Formation en courts métrages et en documentaires.

Diriger la distribution, aperçu des scènes.

Dessin.

Formation sur le plateau et formations rémunérées, faire partie d'une équipe de production.

Direction de production.

Découpage technique.

Voyager pour mieux connaître d'autres cultures, meilleur accès au matériel et aux projets.

Aucune

Aucune. **(5 réponses)**

Pour ce que je fais, je n'ai pas besoin de formation dans les prochains cinq ans.

Rien.

Ne sait pas / Refus

Je ne sais pas.
