

CINÉ SYSTÈME - FORMATION CONTINUE

La caméra dans la mise en scène

Approche théorique et pratique des fondamentaux de la fabrication d'une image de cinéma

1ère session du 26 avril au 11 mai 2013

Atelier pour 6 personnes – 49h sur 10 journées

Objectif de l'atelier : Être capable d'établir un découpage d'après un scénario, conforme aux pratiques courantes de la production.

- En préparation : en tant que réalisateur, formuler ses idées d'images avec la notion des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir.
 - En tournage : dialoguer en termes précis avec son équipe technique et faire ainsi un **gain de temps, de productivité et d'accomplissement artistique.**
-

Programme

NB : les heures de formation dites « en salle » se dérouleront dans les locaux du Château Ouvrier, 5 place Marcel-Paul, 75014 Paris (métro Pernety)

Vendredi 26 avril (3h + 3h)

en salle

Accueil : Présentation des stagiaires et du principal intervenant. Présentation des visites et rencontres prévues au cours de l'atelier : les lieux, les personnes et leur pertinence dans la formation proposée.

Introduction : Description de la **FILIÈRE complète d'un film, dans l'ordre chronologique**

Objectif : situer le travail du découpage dans la chronologie et dans la logique de la production

Le scénario comme outil de travail – **Support pédagogique : exemple de scénario et pièces annexes**

Le rôle de la société de production : ce qu'elle demande à un réalisateur (notes d'intention, recherches, etc.) et ce qu'elle fournit.

La préparation du film : dépouillement, plan de travail d'après découpage, feuilles de service, etc.

Rencontre avec une scripte ou un assistant réalisateur

Le tournage et le début de la postproduction.

La postproduction : les outils, laboratoires, différents auditoriums et opérations de finition technique.

La diffusion : les différents éléments pour les différents canaux de diffusion.

Chapitre A : **LES ENJEUX DU DÉCOUPAGE, un choix artistique, technique et économique**

Objectif : décomposer tous les enjeux du découpage technique

Le découpage est avant tout une traduction, en termes techniques et cinématographiques, d'un document littéraire, le scénario. C'est également une expression artistique qui donne une orientation aux collaborateurs du metteur en scène. Il s'inscrit dans des contraintes économiques variables.

Exemples de documents : découpages écrits, story-boards, plans masses...

Samedi 27 avril (3h + 3h)

en salle

Chapitre A, suite : LE CADRE, première contrainte technique du réalisateur.

Objectif : articuler les premiers facteurs contraignants du cadre et leurs conséquences

Définition de l'univers graphique dans lequel le film est circonscrit.

Description des divers écrans de destination et de leurs exigences

Les ratios d'image (histoire, usages)

Les cadres de contrôle (moniteurs de tournage et de montage, et projection de rushes)

Les cadres de diffusion.

Supports pédagogique : mire de conformité de cadre, échantillon de négatif impressionné

Chapitre B : LA CAMERA, OUTIL PRINCIPAL DU REALISATEUR

Objectif : décomposer l'outil caméra et en synthétiser les caractéristiques déterminantes

Composition d'une caméra professionnelle : objectif, monture, obturateur, visée, fenêtre, capteur...

On décortique une caméra 16mm Arriflex : visualisation des caractéristiques de l'appareil de prise de vues qui ont transcendé l'évolution vers le numérique.

Les différences entre « petites » (Sony F3, EX3, HD, appareil photo...) et « grosses » caméras (F65, F55, Alexa, Red...)

Rendus visuels et filières de production, et les différentes démarches de production (documentaire, fiction légère, fiction classique, effets spéciaux...)

Le rapport entre l'outil et l'équipe (logistique, effectif, temps).

Lundi 29 avril après-midi – chez [Transpacam](#) à **Gennevilliers (3h)**

Loueur de caméras pour le cinéma ; visite guidée par le chef d'atelier.

Présentation d'une caméra et son équipement en ordre de marche : corps caméra, objectifs, accessoires, « bijoute » des assistants.

Découverte des procédures d'essais caméra standards : besoins humains, déploiement matériel et temps de travail nécessaire.

Mardi 30 avril chez [EMIT](#) à Saint-Denis (3h + 3h)

Distributeur d'objectifs, d'accessoires et de machinerie de pointe pour le cinéma.

Chapitre C : LES OBJECTIFS. Les focales, l'alphabet du réalisateur.

Objectif : identifier les principes techniques des objectifs de cinéma, interpréter ces caractéristiques en termes logistiques et artistiques

Qualités, propriétés optiques, prix d'un objectif.

Les variétés d'objectifs (fixes, zooms...), leur place dans les essais caméra.

Implications artistiques : L'angle de champ, la perspective dans l'image. Notion de « focale de confort »

La profondeur de champ : caractéristiques dans la mise en scène. Le net et le flou. Le point comme ponctuation de mise en scène.

Dynamique de la caméra dans l'espace, ce qui est essentiel pour le cadreur.

Avec les responsables d'atelier, manipulation d'objectifs sur corps caméra (Arri Alexa ou Sony F65/F55), prise de vues comparatives. Supports pédagogiques : schémas, chartes, mires.

Mercredi 1er mai (3h)

en salle

Chapitre D : RÔLE DE LA LUMIÈRE DANS LA MISE EN SCÈNE

Objectif : Comprendre et exercer l'influence de la lumière sur le découpage technique.

Un peu d'histoire pour comprendre les problèmes : Pourquoi éclairer, « éclairer pour une quantité », éclairer la nuit, le niveau d'éclairage lié à la qualité de l'image.

La sensibilité des supports, notions de « latitude », de rapports de contraste.

Aujourd'hui : éclairer pour une qualité et pas pour une quantité. Éclairer les inserts, recréer une direction.

Mesure du temps de travail requis pour la mise en place de la lumière, et son impact sur le rythme d'un tournage.

L'influence sur l'image finale : le style du film, le sens de l'image, outil dramatique, lisibilité du déroulement du film et confort du spectateur

Jeudi 2 mai après-midi chez [ACC&LED](#) (Boulogne, Pont de Sèvres) (4h)

Loueur de projecteurs à LEDs

Découverte guidée par le directeur technique des différents projecteurs ; comparaison avec des projecteurs à ampoule classiques.

Dans le showroom, exercice pratique sur un portrait en intérieur et une nature morte : utilisation du verre de contraste, notion de lumière principale (*keylight*), contrejour et appoint. + diffusion et directivité. Notion de raccord lumière.

Comment engager le dialogue avec le directeur de la photo ?

Vendredi 3 mai (3h + 3h)

en salle

Chapitre E : LE PLAN, unité de base du cinéma

Objectif : analyser ce qu'est un plan, en reconstruire les caractéristiques

Les valeurs de plan

Les distances cadre-image-objet (« Image sur Objet »)

Composition graphique du cadre (amorces, 2/3-1/3...)

Le plan-séquence, le rythme, la dynamique. Dilatation et accélération du temps.

Analyse de la présence de la caméra, celle qui se voit et celle qui s'efface : primauté des choix de découpage sur le déploiement matériel.

Mercredi 8 mai (3h + 3h)

en salle et en ext.

Chapitre F : VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION

Objectif : mettre les apprentissages du stage à l'épreuve de la pratique

1) EXERCICES PRATIQUES en tournage

Sur la base d'une scène simple (proposée ou écrite en amont), tournage de plans à monter, en intérieur et en extérieur, en lumière naturelle. Les stagiaires passent tour à tour derrière et devant la caméra.

1.champ-contrechamp (règles des 180°) avec et sans amorce ; **2.**dialogue entre trois personnes ; **3.**un plan-séquence en mouvement, à la main (" focale de confort") **4.**et en fixe-souple sur tête ; **5.**sorties et entrées de champ (latérales et verticales) avec panoramique ; **6.**raccords de focales et d'angles (loi des 30°)

Vendredi 10 mai (3h + 3h)

en salle

VALIDATION DES ACQUIS DE LA FORMATION

2) ANALYSE et évaluation des plans tournés au montage

Avec un monteur, rappel des étapes techniques et artistiques du montage en production.

Avec les rushes tournées précédemment, exemples de montages d'une séquence, analyse du fonctionnement (ou du non-fonctionnement) du découpage choisi.

Samedi 11 mai (3h)

en salle

Conclusion : Master-class

*Objectif : articuler les apprentissages de la formation avec le témoignage d'un pratiquant ;
grâce ce premier recul sur les notions acquises, ouvrir ses propres perspectives*

Rencontre avec un directeur de la photographie expérimenté.

Quelles sont ses attentes quand le travail commence avec un réalisateur ? Sur le tournage ?

Echange libre avec les stagiaires.