

CINÉ SYSTÈME - FORMATION CONTINUE

La caméra dans la mise en scène

Fondamentaux du langage filmé et de sa fabrication

Session du 18 octobre au 2 novembre 2013

Atelier pour 4-5 personnes – 55h sur 12 journées

Objectif de l'atelier : Être capable d'établir un découpage technique 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, notamment autour de la prise de vues.
 - En tournage : dialoguer en termes précis avec son équipe technique et faire ainsi un **gain de temps, de productivité et d'accomplissement artistique.**
-

Programme (jour par jour)

NB : les heures de formation dites « en salle » se dérouleront dans les locaux du Château Ouvrier, 5 place Marcel-Paul, 75014 Paris (métro Pernety). Les dates de visites chez les prestataires sont susceptibles d'être déplacées ou interverties, sans sortir du calendrier indiqué et dans le respect de la cohérence du programme pédagogique.

Vendredi 18 octobre (14h-17h)

en salle

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

Introduction : Description des étapes-clés de la fabrication d'un film, dans l'ordre chronologique

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

Le scénario comme outil de travail – **Support pédagogique : exemple de scénario et documents de travail en découlant (dépouillements par différents métiers)**

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.

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 (fichiers numériques) à livrer pour les différents canaux de diffusion.

Samedi 19 octobre (14h-18h)

en salle

Chapitre A : LES ENJEUX DU DÉCOUPAGE, un choix artistique, technique et économique, fait par le réalisateur

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...

Rencontre avec une SCRIPTE : son rôle dans la prépa, sa manière d'aborder le document scénario, son rapport avec l'équipe mise-en-scène et l'équipe image...

Lundi 21 octobre (10h-13h et 14h30-17h30)

en salle

Chapitre A, suite : L'ECRAN, première contrainte graphique du découpage technique.

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

Pour quel(s) écran(s) filme-t-on ? Description des divers écrans de destination (cinéma, TV...) et de leurs exigences.

Les ratios d'image (histoire, usages en cinéma, tv...).

Supports pédagogique : essais de conformité de cadre.

Comment regarder le cadre, dans la visée ? Comment utiliser les moniteurs ?

1er abord des objectifs : notions de focales, d'angle de champ, de perspective et de profondeur de champ dans l'image.

Exercice pratique : manipulation d'une caméra sur tête avec visée réflex, pour éprouver la notion de cadre et appréhender l'objet caméra.

Mardi 22 octobre (10h-13h et 14h30-17h30)

en salle

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.

Typologie des caméras argentiques et des caméras numériques.

Rendus visuels et selon les filières de production ; les différentes qualités d'image selon la résolution, l'espace colorimétrique et la dynamique. Notions de température de couleur et de sensibilité du support.

Mercredi 23 octobre (14h30-17h30)

[chez un loueur de caméra cinéma](#)

Chapitre B, suite : CHEZ UN LOUEUR DE CAMERAS, SUR UN BANC D'ESSAIS

Objectif : décomposer et s'approprier l'outil caméra en ordre de marche, tel qu'il se présente sur un plateau de tournage cinéma professionnel

Découverte d'une caméra totalement accessoirisée, en configuration de tournage de long métrage : description des procédures d'essais standards (argentique et numérique) et des tâches courantes en tournage, par un **PREMIER ASSISTANT OPERATEUR** confirmé.

Les rapports entre l'outil et l'équipe (besoins humains, déploiement matériel et temps de travail nécessaire).

Jeudi 24 octobre (10h-13h et 14h30-17h30)

en salle

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, fonctions, prix des objectifs de cinéma. Les variétés d'objectifs (fixes, zooms...)

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

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

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

Manipulation et illustration avec une série d'objectifs fixes Zeiss Compact.

Vendredi 25 octobre (14h30-17h30)

chez [un loueur machinerie](#)

Chapitre D : LES MOUVEMENTS DE CAMERA

Objectif : décrire les différents mouvements de caméra existants et leur esthétique, identifier les outils qui les permettent, mesurer la logistique impliquée

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

Découverte et description des atouts des outils de base de la machinerie : dollies, têtes, rails, grues, appareils de porté stabilisés type Steadicam™...

Caractéristiques et différences des mouvements d'appareil : panoramiques vs travellings, montées et descentes de l'axe optique, caméra portée vs caméra stabilisée, mouvements de grue

Samedi 26 octobre (14h-18h)

en salle et en extérieur

Session intermédiaire d'exercices pratiques

Lundi 28 octobre (10h-13h et 14h30-17h30)

en salle

Chapitre E : LE PLAN, EXPRESSION DU POINT DE VUE DU REALISATEUR

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

Le plan : unité de base temporelle et graphique du cinéma, il est le vecteur du point de vue du réalisateur

Retour sur les valeurs de plan ; les mouvements du plan ; l'axe optique ; les raccords

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

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

Le rythme et la dynamique, dilatation et accélération du temps déterminée par des choix de plans. Du bon usage du plan-séquence.

Analyse de la présence de la caméra, celle qui se voit et celle qui s'efface dans la mise en scène ; la production de sens.

Mardi 29 octobre (10h-13h et 14h30-17h30)

en salle et en ext.

ou mercredi 30 octobre (au choix)

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 de scènes imposées, chaque stagiaire tourne des plans à monter, en respectant les raccords de focales et d'angles. Chacun passe tour à tour derrière et devant la caméra.

1. focales et tension dramatique dans une scène à 1 personnage ;
2. échange entre trois personnes à table.

Jeudi 31 octobre (10h-13h et 14h30-17h30)

en salle

Chapitre F, suite : 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 2 novembre (11h-13h)

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.