

Cours Cinéma

présenté par BeKura

Tous droits réservés pour tous les pays à © Groupe Réalisation Ciné inc. et BeKura, 2011

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2011

Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2011

Numéro ISBN 978-2-9812731-1-6

Table des matières

Présentation	1
--------------------	---

PREMIÈRE PARTIE : Connaissances générales

CINÉMA : du long au court métrage	5
Les douze points pour réaliser un bon film	6

DEUXIÈME PARTIE : La réalisation de votre court métrage

Votre projet	8
Les 7 phases de la construction d'un film	9
Les 15 étapes pour la réalisation d'un métrage	13
Le plan de travail	14
Le plan de travail général	15
Le plan de travail plus précis	16
Différents plans de travail	17
Le réalisateur et son assistant	18
Les rôles du réalisateur et de son assistant réalisateur	19
Le temps horaire (time code)	20
Une séquence	22
Lancement d'une prise de vue	23

TROISIÈME PARTIE : Savoir bien s'entourer

Savoir bien s'entourer	25
Comment choisir un comédien	28
Les auditions	30
La répétition et la mécanique	31
Au tournage	33
Nudité	34
Enfants	35

Table des matières

QUATRIÈME PARTIE : L'éclairage

L'éclairage	37
Le principe d'éclairage	38
La température de couleur	39
Les lampes	41
Les composantes électriques	42
Les gélâtines, les diffuseurs, les réflecteurs et les soies	43
Les pieds de lampes - Les grips	45
La boîte de pommes - Les volets - Les épingles à linge et le tape	46
Conseils pratiques	47

CINQUIÈME PARTIE : La caméra

La lentille - Le matte box	51
Le zoom et le focus	52
Les caméras classées pour la production de films	54
Le trépied	55
Quelques trucs pour votre projet	57

SIXIÈME PARTIE : Le son

Les profondeurs sonores	60
Découper le son - Équipements utilisés au tournage	61
Trucs pour votre court métrage	62

En conclusion	63
---------------------	----

Extrait des pages 1 à 5

Un film c'est l'art de créer une série de plans séparés par des coupes attentivement assemblées au montage. Ces plans donnent des séquences soigneusement éclairées qui rendent la couleur juste dans la composition d'une scène au son authentique – voilà ce qui s'appelle **L'ÉMOTION.**

BeKura 2011

Scène du film *Transformers* filmée par le réalisateur Michael Bay
Photographe-Tech. Sgt. Larry A. Simmons - U.S. Army 2007

Le cinéma est devenu à la fois un art populaire, un divertissement, une industrie et un média.

La réalisation d'un film est très dépendante des contextes sociaux, culturels et politiques de chaque nation.

Si les films sont des produits culturels issus d'une culture spécifique dont ils sont le reflet, leur diffusion est potentiellement universelle.

En effet, cela est dû au développement de technologies qui ont permis un rayonnement mondial des films par le sous-titrage ou le doublage des dialogues ainsi que par leur mise à disposition dans des formats domestiques (DVD, Bluetooth, Internet, etc.). Ils sont susceptibles aussi de devenir de purs produits commerciaux.

Une certaine démocratisation du cinéma, causée par les nouvelles technologies, la télévision et le web, amène aujourd'hui les artisans à revoir leur production. Même si la technologie change rapidement, ce cours est orienté principalement vers un principe de travail. C'est pourquoi nous vous proposons une méthode d'apprentissage appuyée sur une philosophie de travail et sur votre expérimentation personnelle.

Le **"Type Cinéma"** comprend beaucoup d'équipements ainsi que plusieurs métiers spécialisés en production cinématographique. Nous pouvons définir ce type de production comme étant "lourde et amovible". La prise d'images se fait généralement avec une ou plusieurs caméra(s) autonomes. Les séquences sont soigneusement préparées et tournées pour créer le réalisme de la scène. Les images sont accumulées dans le magasin de la caméra ou sur un support quelconque pour ensuite être assemblées sur une table de montage. Le tournage d'une production s'effectuera dans plusieurs lieux. Des trépieds, des rails, des grues et des stabilisateurs (steadycam) sont régulièrement utilisés pour créer l'effet escompté.

L'éclairage **"Type Cinéma"** passe par la direction photo. La lumière utilisée est plus approfondie et recherchée. Habituellement, les projecteurs ont une plus grande panoplie de puissance et sont amovibles.

La classification des productions associées au **"Type Cinéma"** sont :

- long métrage
- moyen métrage
- court métrage
- téléfilm
- docudrama
- télésérie
- publicité télé
- vidéo corporative

Scène de CSI: Miami (25 février 2005) - Auteur de cette photo : United States Coast Guard

PREMIÈRE PARTIE

Connaissances générales

Description des photos de gauche à droite :

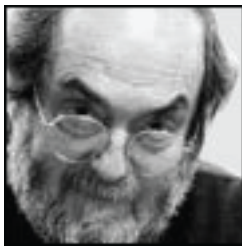
- (1) Scène de la mini-série *Burn Up* à Calgary, Alberta, Canada (2007) - Photographe : Robert Thivierge
- (2) Maquillage pour une scène du film *Transformers* (Mai 2006) - Photographe : Sgt. Larry A. Simmons, USAF
- (3) Nick Palumbo en tournage (2007) - Photo provenant de Hornick Films

CINÉMA : du long au court métrage

Au cinéma, on définit un téléfilm, un long, un moyen ou un court métrage par sa durée et non par son contenu. On représente généralement le contenu de la réalisation filmique comme l'art de créer et d'agencer des plans pour mettre en scène des émotions, des sentiments ou une ambiance précise. Il n'y a pas de différence entre un long et un court métrage si ce n'est de la durée et du coût de chacun. Normalement, nous dirons qu'un **long métrage** dure **72 minutes et plus**. Le **téléfilm** a une durée de **60 minutes**. Quant au **moyen métrage**, sa durée sera de **30 minutes et plus**. Et pour ce qui est du **court métrage**, sa durée est de **5 minutes et plus**.

*If it can be written, or thought,
it can be filmed.*

*Si on peut l'écrire ou le penser,
on peut le filmer.*

Stanley Kubrick
Réalisateur américain

Films :

Spartacus, 2001 l'Odyssée de l'espace,
Orange mécanique, Shining.

Souvent, les gens se demandent comment faire pour que leur production respecte les normes. Dans le tableau à la page suivante, nous avons identifié douze points qui permettent à un réalisateur d'avoir un guide dans l'atteinte de ses objectifs de base.

Tournage de *Law & Order: Special Victims Unit* à New York (Août 2010) - Photographe Loidstone