17
Mai

Réaliser son film de A à Z

Avec les moyens du bord !

Stéphane LETUR et Janek TARKOWSKI
Collectif OpéProd

Le Collectif OpéProd

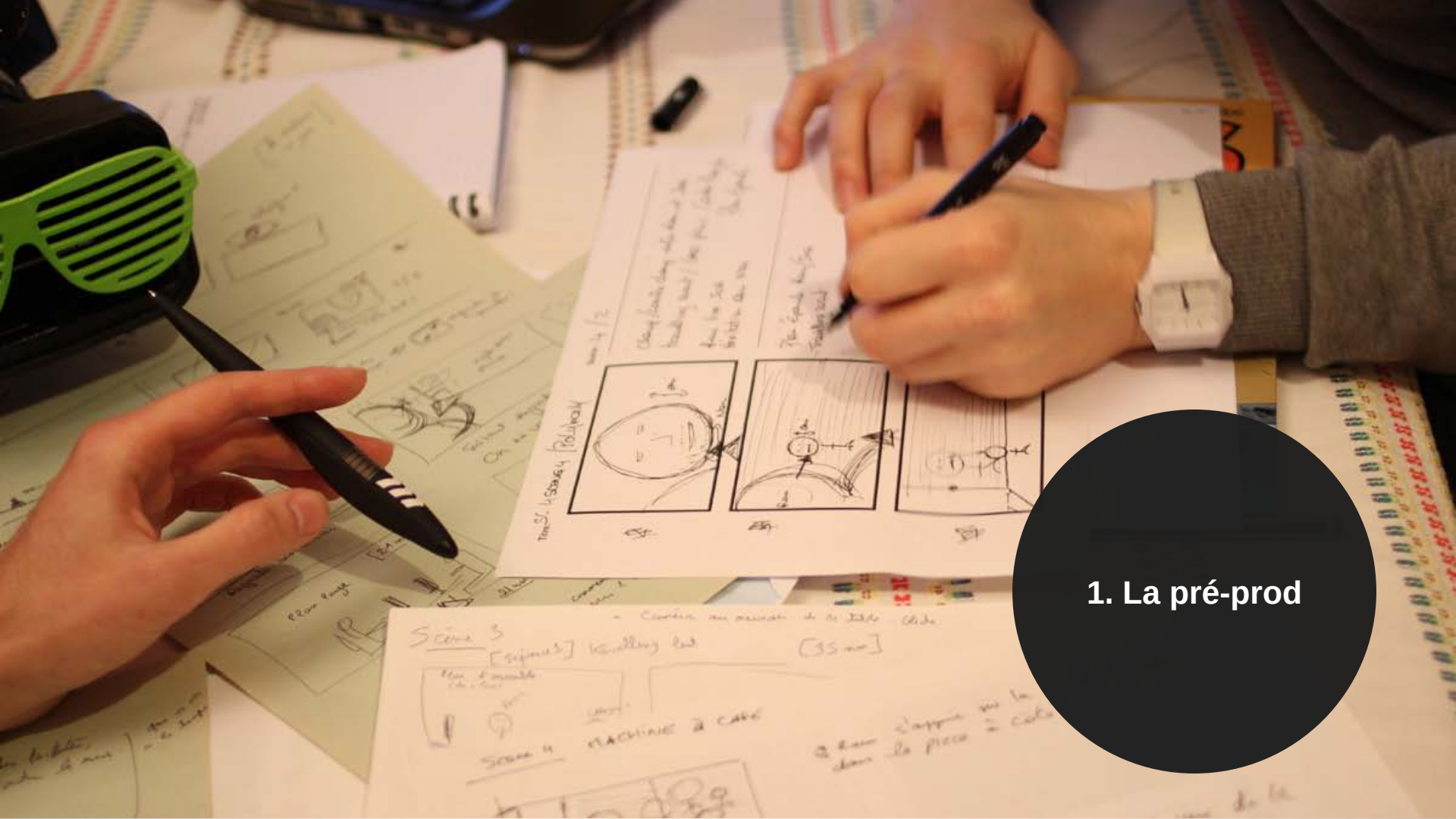
Qui sommes-nous ?

Autodidactes

Système D

Promouvoir et développer le potentiel et la créativité de chacun par le biais de projets audiovisuels

SOMMAIRE



1. La pré-prod

Par où commencer ?

- Être prêt à porter et promouvoir le projet, du début jusqu'à la fin

- Être le plus motivé, toujours enjoué et optimiste

- Monter une petite équipe, la ‘core team’, au moins 2 personnes

Par où commencer ?

Des sessions 'pizza' ou 'grec' sont à prévoir !

- **Se donner des objectifs dès le début :**
  - dans 6 mois j'ai terminé le scénario
  - dans 10 mois c'est le tournage, etc...

- Mieux vaut commencer par un projet court (moins de 10 minutes)

Ecrire son scénario

- Brainstormer de manière libre, dire tout ce qui vous passe par la tête et noter les meilleures idées

- Écrire une liste de souhaits :

-Tout ce que vous voudriez voir au cinéma, tout ce que vous voudriez lire...
- Les thèmes qui vous intéressent
- Des idées de répliques, de rebondissements...

- Déterminer en avance le début et la fin de l'histoire pour ne pas vous perdre dans des digressions

Ecrire son scénario

- Se forcer à écrire la prémisse de son histoire

'La prémisse, c'est l'histoire formulée en une seule phrase.

C'est le lien le plus simple entre le personnage et l'intrigue, qui est généralement constitué d'un événement déclenchant l'action, d'une indication sur le personnage principal et d'une indication sur le dénouement de l'histoire.'

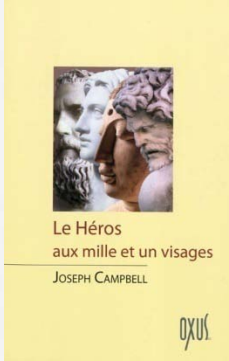
Exemple de prémisse (Star Wars – Un nouvel espoir) :
'Alors qu'une princesse court un danger mortel, un jeune homme utilise ses talents de combattant pour la sauver et vaincre les forces maléfiques d'un empire galactique'

Source :
L'anatomie du scénario, John Truby

Ecrire son scénario

- Créez une fiche pour vos personnages principaux
  - Histoire personnelle
  - Caractère
  - Points forts
  - Points faibles
  - Relation avec les autres personnages

- Réfléchir à la manière dont les personnages vont se transformer, vont évoluer au cours de l'histoire



Livres pour approfondir le sujet :
- *Savoir rédiger et présenter son scénario*, Philippe Perret et Robin Barataud
- *L'anatomie du scénario,* John Truby
- *Le Héros aux mille et un visages,* Joseph Campbell

Trouver ses acteurs

- **Pour le 1er projet : faire appel à son entourage**

- Avantages : gratuit, moment convivial, moins de pression
- Inconvénients : qualité du jeu d'acteur, devoir 'diriger' ses amis

Trouver ses acteurs

- **Après avoir acquis de l'expérience :**

- Personnages principaux : privilégier les acteurs pro
- Figurants : mobiliser votre entourage + des figurants pro si besoin

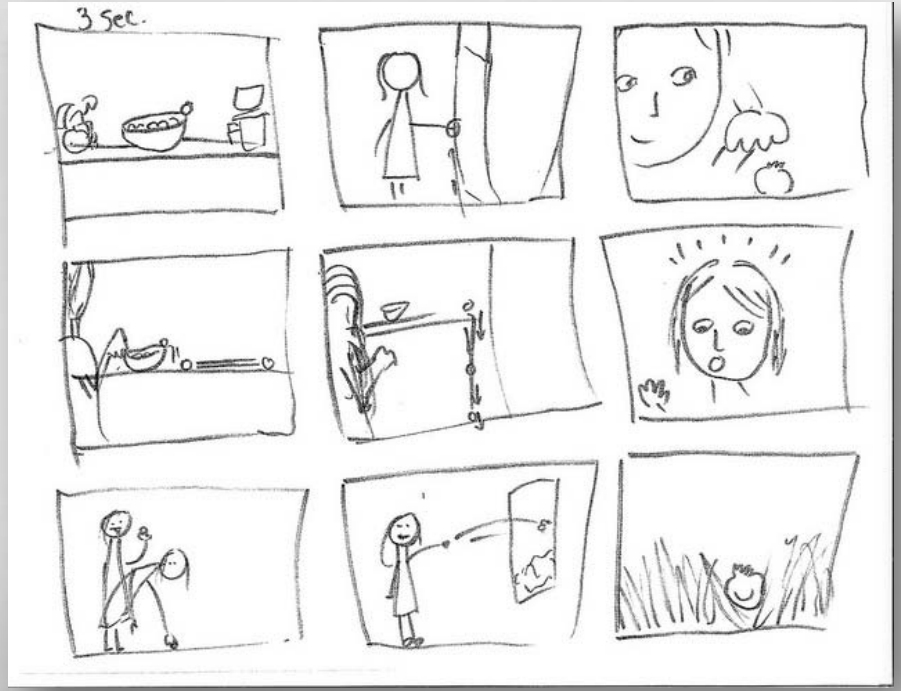
Où trouver des pro qui soient bénévoles ?

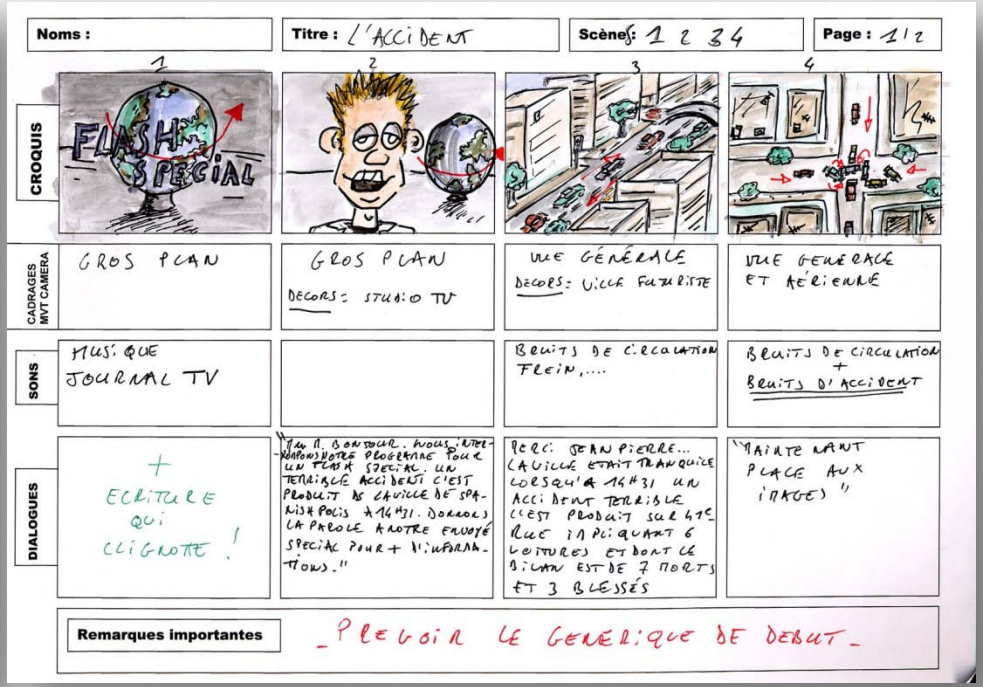
- Sur **http://www.cineaste.org**
- Dans des écoles

Et leur faire passer des castings

Préparer le tournage

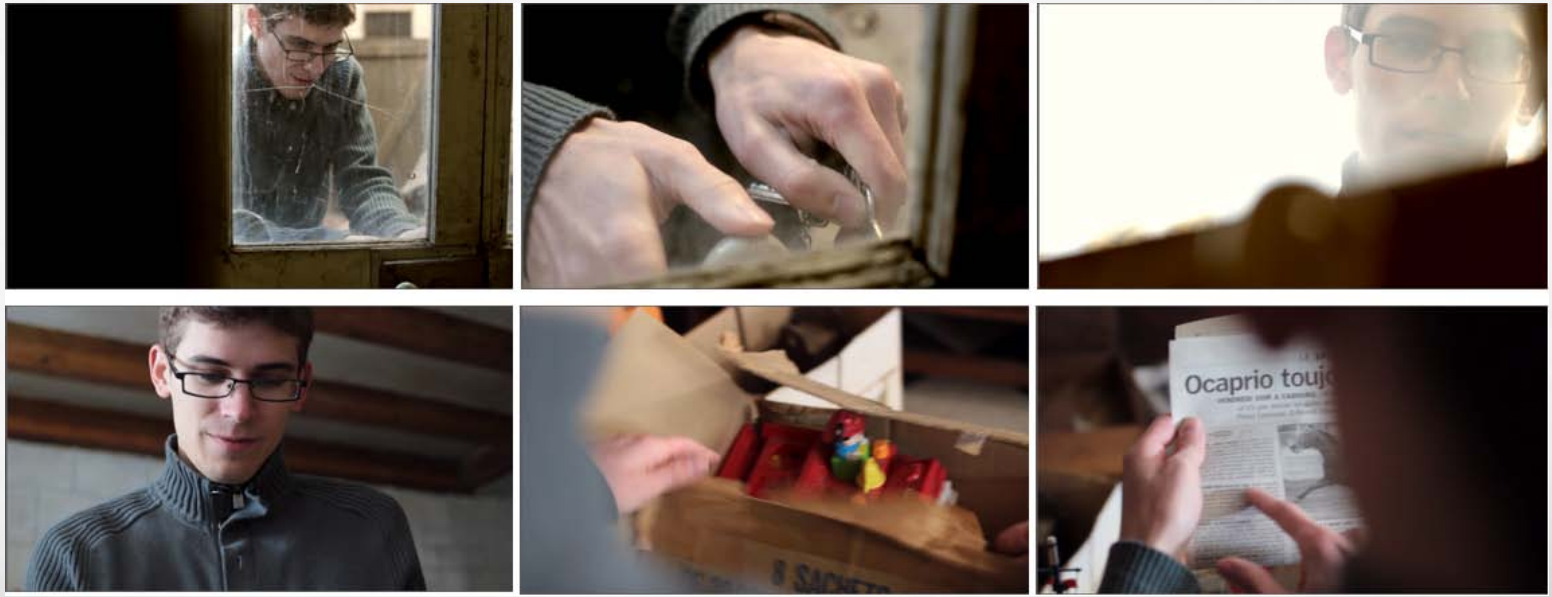
- Préparer les prises de vue et réaliser un storyboard





Préparer le tournage

- Possibilité de faire son storyboard avec des photos / screenshots en filmant les plans souhaités



Préparer le tournage

- Préparer le planning de tournage pour gagner en efficacité

Jour 1 : Samedi 4 février 2012

Horaire	Scène	Durée	Lieu	Description	Acteurs
15H		1H45		Arrivée des techniciens, installation, préparation des décors	
16H45		15'		Pause goûter	
17H		1H		Arrivée des acteurs, préparation	Rémi, Directeur, Enfant, Collègue 1, Stagiaires 1 à 4 et Salariés 1 à 5
18H	**Scène 3**	1H	- Salle 1	INT/NUIT	Rémi, Directeur, Enfant, Collègue 1, Stagiaires 1 à 4 et Salariés 1 à 5
19H	**Scène 1**	1H	- Salles 1, 2 et 3	INT/NUIT	Rémi, Directeur, Enfant, Collègue 1, Stagiaires 1 à 4 et Salariés 1 à 5
20H	**Scène 5**	1H	- Salle 2	INT/NUIT	Rémi, Directeur et Stagiaires 1 à 4
21H		1H		Pause dîner	
22H	**Scène 4**	2H	- Salle 4	INT/NUIT	Rémi, Enfant, Salariés 1,2 et 3 + Stagiaire 1
0H		30'		Fin du tournage, rangement	
0H30				Départ	

Jour 2 : Dimanche 5 février 2012

Horaire	Scène	Durée	Lieu	Description	Acteurs
14H		30'	Ascenseur	Arrivée des techniciens, préparation	
14H30		30'	Ascenseur	Arrivée des acteurs	
15H	**Scène 7**	1H45	Ascenseur	INT/NUIT	Rémi, Directeur, Figurants Ascenseur 1 à 5
16H45		15'	Ascenseur	Pause goûter	
17H	**Scène 2**	1H	Toilettes	INT/NUIT	Rémi, Enfant
18H	**Scène 6**	1H	Couloirs	INT/NUIT	Rémi, Directeur
19H	**Scène 8**	1H	Escaliers	INT/NUIT	Rémi, Directeur
20H	**Scène 9**	1H	Parking	EXT/NUIT	Rémi, Directeur
21H		30'		Fin du tournage, rangement	
21H30				Départ	

Préparer le tournage

- Trouver les lieux de tournage

> Ne pas hésiter à mobiliser votre réseau et à y aller au culot, en présentant votre projet bénévole

Nous avons pu tourner gratuitement dans une Entreprise, le sous-sol d'un bar, une église…

Préparer le tournage

- Obtenir les autorisations de tournage

> Pour les tournages à Paris (hors quais de Seine) :
Gratuit, s'adresser à Paris Film. Pour les plus gros tournages il y a besoin, en complément, de l'autorisation de la Préfecture de Police de Paris

> En forêt on peut tourner avec une petite équipe et un peu de matériel sans avoir d'autorisation (même si théoriquement là aussi il y en a besoin)

Plus d'informations :
http://www.parisfilm.fr/fr/demarches.html
http://www.apprendre-le-cinema.fr/demander-une-autorisation-de-tournage/

Préparer le tournage

- Préparer les documents de droit à l'image pour toutes les personnes qui apparaîtront à l'écran

> Chercher 'décharge de droit à l'image' sur Internet pour trouver des modèles
> Déléguer une personne pour s'assurer que les documents soient remplis

Préparer le tournage

- Trouver et/ou créer les costumes

> Fouillez les brocantes, les greniers et les ordures non-ménagères
> Mobilisez vos grand-mères
> Mettez-vous à la couture et expérimentez !
> Entrez en contact avec des associations

Préparer le tournage

- Exemple : l’habit du troll

Préparer le tournage

- Prévoir des répétitions avec les acteurs principaux

Préparer le tournage

- S'il y a des scènes de combat : les préparer en avance en chorégraphiant les mouvements

> Ne jamais utiliser d'armes de décoration
> Demander à des personnes expérimentées (via des forums, des associations...) de vous entraîner ou de jouer un rôle

Vous pouvez par exemple trouver des épées émoussées (idéales pour le combat) à Paris chez : http://www.revesdacier.com/

2. Le tournage

Les rôles sur le tournage

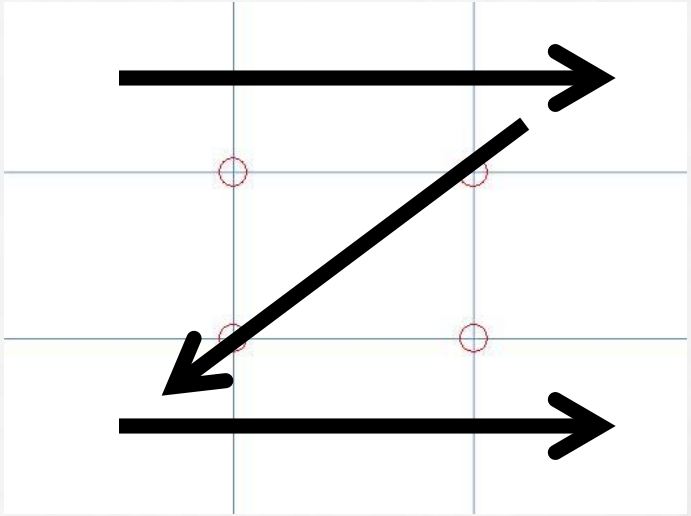
- Il est important de déléguer les tâches : éviter de cumuler les rôles : réalisateur, assistant-réalisateur, cadreur, acteur, scripte, ingénieur du son, régisseur...

- Le réalisateur doit garder son calme, ne pas laisser transparaître la pression

- Ne pas oublier de prendre des temps de pause pour l'équipe

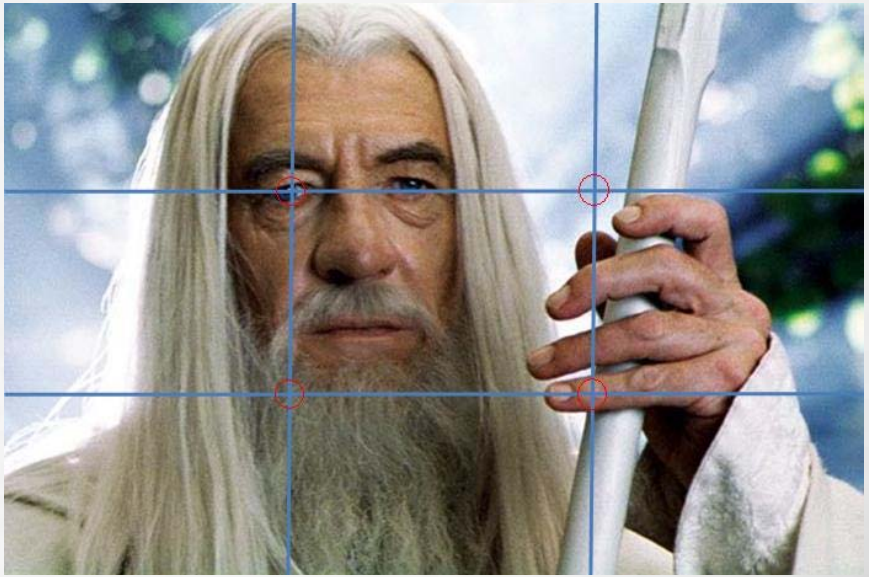
Règles de prise de vue

- Parcours de lecture d'une image : en Z
- Respecter la règle des tiers
- Mettre les éléments importants aux intersections des lignes



Règles de prise de vue

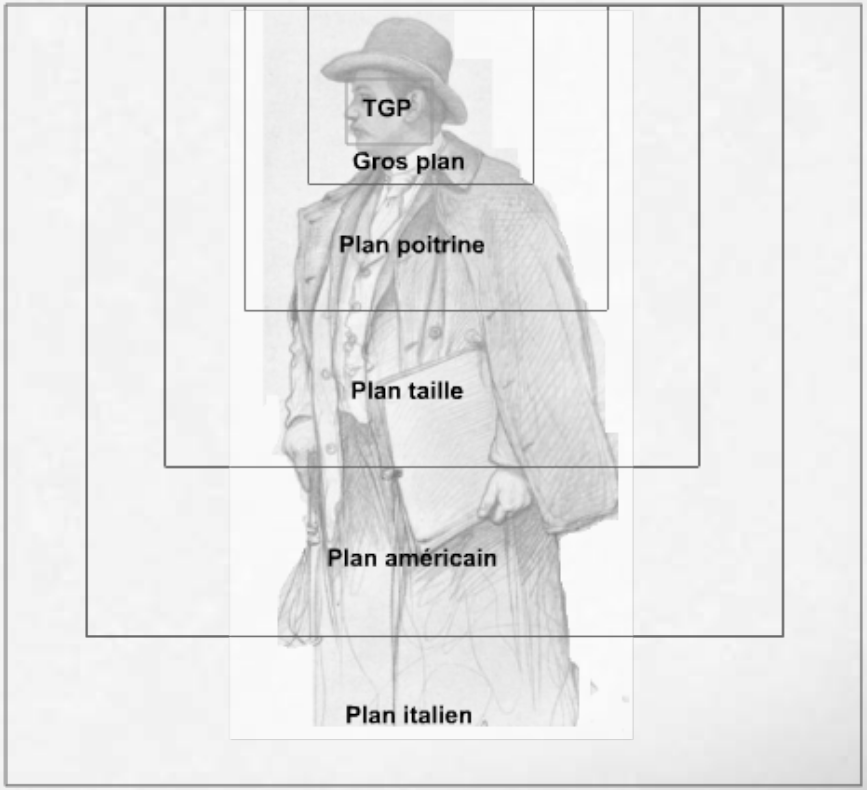
Exemples :



Source : http://devenir-realisateur.com/

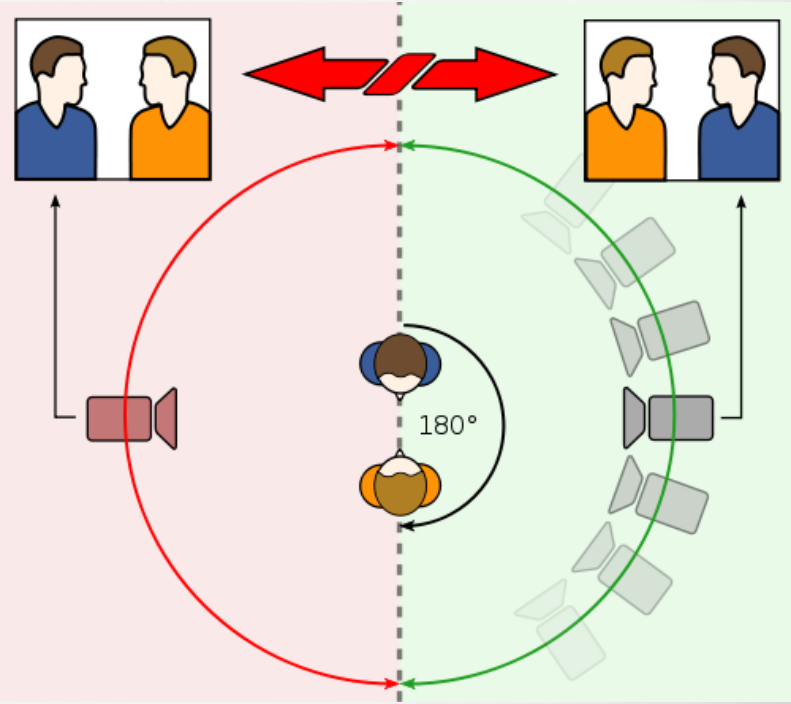
Règles de prise de vue

Les différentes valeurs de plans



Règles de prise de vue

- Evitez les faux raccords
- **La règle des 180°** : toujours filmer la scène du même côté d'une ligne imaginaire
- **La règle des 30°** : laisser un écart d'au moins 30° entre deux plans



Idées de cadrage et mise en scène

- Analyser la composition de l'image, les mouvements de caméra, les mouvements d'acteurs dans les films pour s'en inspirer

- Une bonne source pour avoir des idées de mise en scène : analyser les plans séquences dans les films (sur google taper : *meilleurs plans séquences*)

- Le livre *L'art de filmer*, de Gustavo Mercado

Conseils

- Connaître son matériel avant le tournage

- Faire attention aux détails dans le plan (horloge, objets, passants...)

- Anticiper les nuisances sonores : avions, voitures, tracteurs, travaux...

Conseils

- Tourner des plans de coupe (ça peut sauver le montage !)

- Doubler les prises : acteurs plus à l'aise et évite des mauvaises surprises

- Varier les valeurs de plans (significations différentes)

Ne JAMAIS dire :
on verra ça en post-prod

‘La prise est bonne, mais on la refait pour le plaisir !'

Fabriquer son matériel

Perche son

- Manche à balais telescopique
- 1 bout de tube en PVC
- Des élastiques
- Collants

Fabriquer son matériel

Rails de travelling

- 2 tubes PVC
- 1 planche en bois
- Des roues de roller

Tutoriaux :
http://makingvideo.free.fr
http://repaire.net

3. La post-prod

Le montage

- Il existe divers moyens d'accéder gratuitement (ou presque) à du matériel professionnel :

> Les espaces culturels

> Les associations

Le montage

- Derusher et faire des sauvegardes sur plusieurs supports

- Commencer par faire un ours : monter tous les plans à la suite

- Ensuite : affiner le montage pour le rendre dynamique et adapté à l‘histoire

Le son

- Il existe des sites pour trouver des bruitages gratuits :

http://www.freesound.org/
http://www.universal-soundbank.com
...

- Vous pouvez créer vos propres sons, les enregistrer vous-mêmes avec des objets du quotidien puis changer la vitesse, la hauteur, la réverberation, les superposer entre eux...

Le son

- Attention aux droits musicaux

- Possibilité d'utiliser des musiques libres de droit :
> **jamendo.com** (musique gratuite s'il n'y a pas d'usage commercial)
> **Audiojungle** (la musique coûte environ 10 euros mais vous pouvez l'utiliser à des fins commerciales)

- Enregistrez vos propres musiques
(possibilité de trouver des musiciens parmi vos amis, sur des forums, dans des conservatoires...)

Enregistrement des musiques
de notre court-métrage Chasseurs de troll

Terminer son projet

Lorsque tout est terminé :

Organisez un événement pour projeter votre film et le fêter avec toute votre équipe, vos proches, les personnes intéressées...

Questions / réponses

Vos questions

Tous nos projets et nos actualités :

www.opeprod.com

http://facebook.com/associationopeprod

Page rassemblant nos making-of :
http://www.opeprod.com/video/les-making-of

Stéphane LETUR et Janek TARKOWSKI
Collectif OpéProd

Merci !