

ÇA TOURNE !

ton guide pour faire du cinéma
Passeurs d'images en Bourgogne-Franche-Comté

tu as envie
de passer à
l'action ?
Pas de souci,
on te dit
tout !

10 étapes simples
et autant d'astuces
pour réaliser
ton film
comme les pros !!

Sommaire

10 étapes pour réussir ton film

intro Faire ton propre film, ça te titille depuis longtemps ?

Tu as beaucoup d'idées, mais tu ne sais pas par où commencer ? Tu aimerais avoir quelques conseils de pro ? Savoir quels sont les pièges à éviter pour ne pas rater ton tournage ? Savoir faire la différence entre un plan et un cadre ?

Le guide *Ça tourne !* répond à tes questions à travers 10 fiches tutos et des ressources utiles pour faire comme les pros.

Des étapes simples et ludiques pour mettre en images, en sons et en mouvement ton histoire et fabriquer ton propre film à moindre coût.

Tu peux aussi aller voir **la MJC, l'Espace jeunes, le Centre social ou toute autre association à côté de chez toi**. Ils pourront t'accompagner dans ton projet.

j'ai des idées,
Beaucoup
d'imagination,
maintenant, il
faut que
j'organise tout
ça et que je
m'entoure
d'une super équipe.

CHANGER SON REGARD

Être cinéaste,

c'est avant tout partager son regard sur le monde. Tu dis quelque chose de fort sur ta manière de voir les choses. Tu communique tes idées et ton point de vue sur ce qui t'entoure. Et si changer de regard était la 1ère étape pour changer le monde ? Quelques pistes de réflexion sur le cinéma avant de fabriquer tes propres images. // // // // // // // // // // //

Pas mal de films jusqu'aux années 2010 véhiculaient toujours un peu les mêmes idées, les mêmes schémas et le même type de personnages, coincés dans de petites cases. **Faire du cinéma en suivant des codes, ok, mais on veut en finir avec les stéréotypes et les vieux clichés !!** On veut dépoussiérer tout ça, sortir des vieilles habitudes du regard, pour être au plus près de la diversité du monde. On veut ouvrir le champ des possibles !

Pourquoi ne pas profiter de la réalisation de ton film pour participer à ce changement positif ? **Ta caméra va te permettre de créer de nouvelles représentations**, plus proches du monde plein de couleurs et de nuances dans lequel tu évolues.

Quelques pistes pour cela :

- Sois au max de ta **curiosité** ! Ouvre grands les yeux et les oreilles et nourris ton imagination de la différence et des autres, enrichissement garanti.
- Les images ne sont jamais neutres ni objectives. Il y a toujours une intention derrière. Et quand ce sont tes propres images, tu deviens **responsable** du message qu'elles véhiculent. Sois-en conscient.e !
- Tu t'es parfois senti.e mal à l'aise devant des films ? Essaie de **comprendre** ce qui te dérange dans ces représentations. Pouvoir nommer ce que tu ne veux pas voir te permettra de mieux comprendre le type de récit et d'images que tu as envie de fabriquer et de diffuser !

« SEX EDUCATION »

Cette série britannique, créée en 2019, bouscule les codes ! Et ça fait un bien fou à notre esprit ! *Sex Education* relate la vie sexuelle et sentimentale d'adolescent.e.s drôles et attachant.e.s. Le public

peut s'identifier sans aucun mal à un ou plusieurs des personnages tendres, maladroits et hauts en couleurs. Cerise sur le gâteau, la série véhicule des valeurs comme l'inclusivité et la tolérance, sans oublier de nous faire rire au passage.

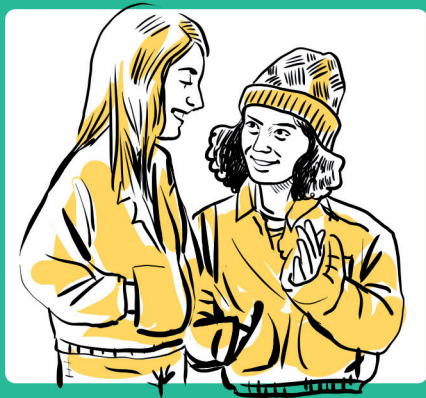
Changer

son regard

Pendant longtemps, les personnes dites minoritaires étaient très **peu représentées** dans les films. Elles se voyaient rarement attribuer le rôle principal. Les personnages féminins étaient souvent relégués au second plan et rarement amies entre elles.

Pas très représentatif de la société, tout ça ! Heureusement, c'est en train de changer ! Utile et malin : le test **Bechdel-Wallace**, inventé en 1985 par l'artiste Alison Bechdel, t'aide à tester le niveau de **discrimination** véhiculé par les films.

Pour Réussir le test, le film doit :

nommer 2 personnages féminins
au minimum (nom et /ou prénom)

elles doivent avoir une
conversation entre elles...

et parler d'autres choses
que des personnages masculins.

TROUVER l'inspiration

Tu souhaites fabriquer un film original, adapter un roman ou bien plutôt faire un remake de ton film préféré ? Trouve ton angle d'approche et inspire-toi des grands films qui ont marqué ta culture

personnelle et l'histoire du cinéma par leur audace et leur singularité. Ça te permettra de mieux définir ce que tu as envie de faire comme film, de trouver ton genre, ton style.

Comme la magie, la réalisation est l'art de diriger le regard du spectateur au bon endroit.

Tout part de l'histoire, comment on partage cette histoire. Tout le monde a un style différent et vous devez trouver le vôtre. Mais savoir ce que l'on veut raconter, c'est le plus important. Si vous avez quelque chose à dire, il y aura des gens qui vous écouteront à travers vos films. Il y a mille façons de raconter la même histoire, mais le talent est de faire ressentir à chaque fois que c'est de cette façon-là qu'il fallait la raconter...

Steven Spielberg, cinéaste oscarisé et réalisateur d'*E.T., l'extra-terrestre* (1982) et des *Dents de la mer* (1975).

Quelques idées :

- Ne cherche pas à faire un film qui marche, mais **un film qui te ressemble**, qui décrit ton monde, celui qui te fait vibrer.
- Vive le **court métrage** ! Ne cherche pas à faire tout de suite un long métrage. C'est un chemin très long et cher. Pour démarrer, tu vas plus t'éclater en réalisant **un film de 5 à 15 minutes**. Le format parfait pour expérimenter ton style et te faire remarquer ! Ce sera aussi plus facile de le diffuser dans des festivals !
- Trouve **tes propres modèles** : essaye de voir le plus de films d'époques et de genres différents, pour tenter de comprendre comment chaque ingrédient provoque telle émotion, telle ambiance ou tel effet de style. Il ne s'agit pas de copier, mais de comprendre grâce à quels outils la magie opère sur les spectateur.rice.s.

REGARDER

observer

écouter

essayer

OSER

fabriquer

raconter

collaborer
PARTAGER

C'est quoi Réaliser un Film?

c'est mettre en mouvement
ses idées et son audace...

S'initier

au langage cinéma

Les bases pour l'apprivoiser
et affûter ton regard
de futur.e cinéaste.

Le Plan

= la plus petite unité du film. Attention, le **plan filmé**, n'est pas celui qui sera présent dans ton montage final ! Le plan enregistré, capturé par la caméra, tu vas ensuite le couper, le modifier lors de l'étape du **montage** pour créer un rythme et le faire dialoguer avec d'autres plans. Un **plan séquence** est filmé sans interruption, ni montage. Il ne dispose pas de coupure et se caractérise par une action continue.

« *Le cinéma
repose autant
sur ce qu'il y a
à l'intérieur
du cadre
qu'en
dehors.* »

Martin Scorsese est un cinéaste oscarisé. Il a notamment réalisé le film culte **Taxi Driver** (1976).

*Le cinéma, c'est
avant tout un
langage, avec sa
grammaire et
son **vocabulaire**.*

*T'initier à cette
langue **facilitera**
tes échanges
avec ton équipe.
Rassure-toi, pas
besoin de faire des
études en cinéma,*

*ce langage est
assez simple.
Et si tu es plutôt
du genre rebelle,
pas de souci, mais
attention tout de
même, car il faut
bien maîtriser les
règles avant de
pouvoir les
transgresser.*

Cadre / Hors-champ

Il n'y a pas que ce que l'on voit dans le **cadre** (les bords) de l'image qui est important ! Ce que l'on devine **hors-champ** (hors du champ de vision) participe également à construire une tension et une intrigue. Il aide l'imaginaire des spectateur.rice.s à se faire des films pendant le film !

7

"s'initier au langage cinéma"

Mouvements de caméra

Lorsqu'on filme un plan, le cadre n'est pas toujours fixe et la caméra non plus. Elle peut se **déplacer** et suivre un personnage en mouvement grâce à un **travelling** avant ou arrière. Si tu n'as pas de rails pros, un chariot, un fauteuil à roulettes ou bien un skateboard feront tout autant l'affaire : tu pourras y poser ta caméra et recréer le dynamisme de ce mouvement. Autre mouvement : le **panoramique** pour capter toute l'étendue d'un paysage. Attention, le pied reste fixe, seule la caméra pivote sur son axe.

Pour que ta caméra soit au cœur de l'action, pourquoi ne pas opter pour une **caméra portée ou à l'épaule** ?

Ton image devient vivante et fébrile, mais attention au mal de mer, n'oublie pas de stabiliser l'image.

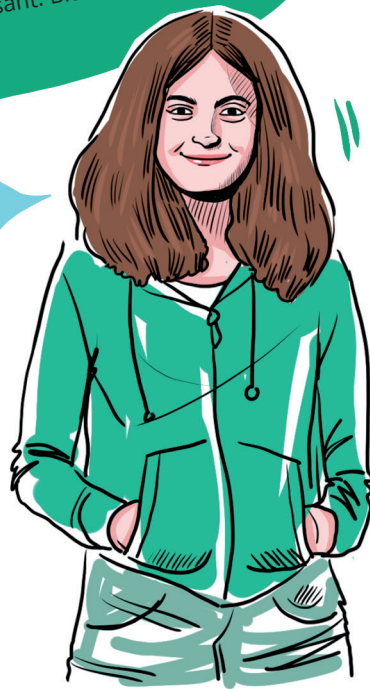
Et la **caméra subjective**, tu connais ? C'est comme si elle adoptait le point de vue d'un de tes personnages.

Immersion garantie.

Plongée / Contre-plongée

On ne parle pas de natation mais bien de film et de **l'axe de prise vue de ta caméra**. En général, on filme les personnages au niveau de leur regard, de manière horizontale (**plongée**) ou par le bas, à leurs pieds en visant leur visage (**contre-plongée**), provoque des effets intéressants : tu peux donner l'impression que ton personnage se sent écrasé, paniqué, apeuré ou bien au contraire qu'il se sent puissant. Bluffant !

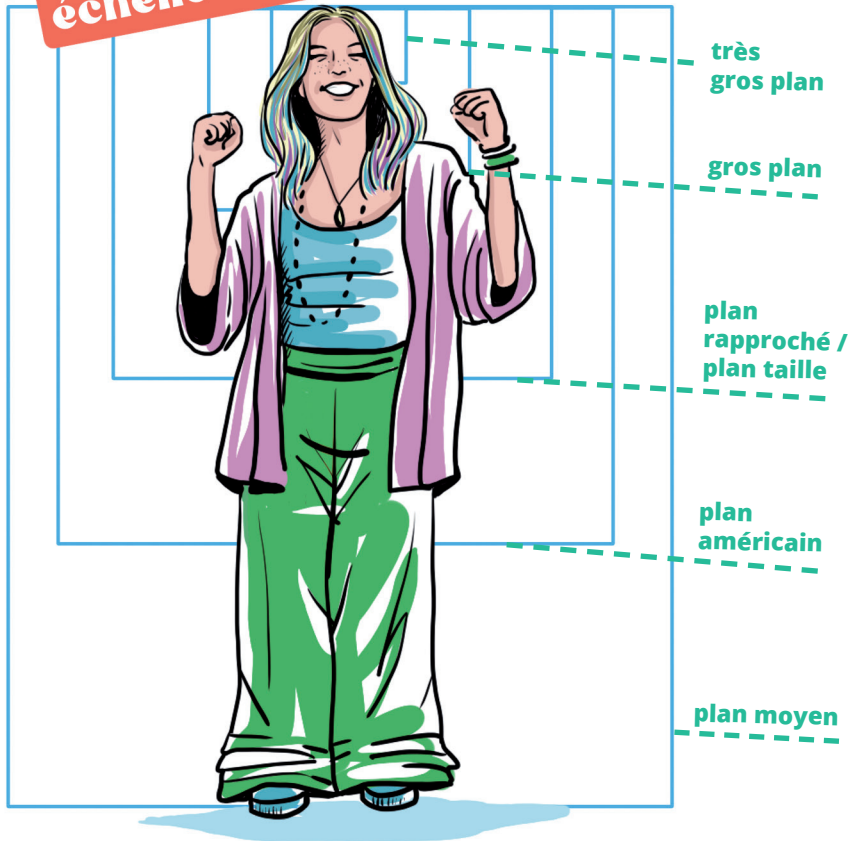
Faire du cinéma, c'est comme apprendre une nouvelle langue, ça va nous permettre de transformer nos idées en images en mouvement.

Cadre et échelle de plans

les différentes tailles de cadres avec ta caméra

Le cadre au cinéma, c'est ce qu'on capture durant la prise de vue. Ça correspond aux limites de l'image, comme les bordures d'un tableau, et ça relève du choix du réal'. La/le cinéaste compose son image. Il choisit ce qu'il veut mettre en valeur dans l'image, dévoiler ou cacher aux yeux du spectateur.ice, pour orienter sa compréhension et influencer ses émotions. C'est un choix artistique, qui aura un impact sur le ressenti du public.

- très gros plan (TGP)** plan qui cadre un détail, comme des yeux ou une main.
- gros plan (GP)** plan utilisé pour mettre en avant un visage, par ex., ou isoler un objet important pour l'intrigue.
- plan rapproché (PR)** cadre la tête, le buste et la taille du personnage.
- plan américain (PA)** cadre juste au-dessus des genoux (pour montrer la ceinture et les pistolets dans un Western).
- plan moyen (PM)** cadre les acteurs en entier, des pieds à la tête. Souvent utilisé comme plan principal.
- plan général (PG)** plan très large, qui montre les personnages dans le décor.

Ça y est, tu as LA bonne idée pour ton film ! Tu as déjà écrit ton **SYNOPSIS** = un court résumé de ton histoire. Mais tu te demandes comment développer ton récit, comment y insérer du suspense, de la tension narrative ? À ne pas zapper : le **SCÉNARIO** !

Développer ton récit

10

Même si tu as une super caméra, attention, un BEAU film n'est pas forcément un BON film. La manière dont tu vas raconter et mettre en scène ton récit, c'est ça qui compte ! Mais pas besoin d'avoir le talent d'un.e écrivain.e, juste quelques bons ingrédients, de l'imagination, une bonne organisation et de l'astuce (à défaut d'un gros budget). On t'explique ça !

La Note d'intention

Moins connu que le scénario, c'est pourtant un **document précieux** et essentiel. C'est LE document qui va expliquer en gros pourquoi tu as choisi de développer ce récit en particulier, qu'est-ce qui le rend si original à tes yeux, ce sujet, et de quelle manière tu as envie de le **mettre en scène** et de le filmer. En 1 ou 2 pages max., pas besoin d'être long, va à l'essentiel, tu expliques ce qui te lie à cette histoire, ton éclairage perso et la nouveauté de ton approche de cinéaste. Le but ? Tenter de séduire d'éventuels producteurs !

Le Scénario

Faire un film, ce n'est pas qu'une succession d'images en mouvement, c'est avant tout **donner du sens à ces images**. Et c'est grâce au scénario que tu vas réfléchir à ce sens. Dans quelle aventure as-tu envie d'embarquer le public ? Quelles émotions as-tu envie de lui faire ressentir ? Pas besoin d'écrire un roman. Dans ton scénario, **va droit au but**. Décris simplement, avec des phrases courtes. On doit y trouver la chronologie

de ton récit, l'action, les personnages, les décors, le lieu, le moment de la journée, les dialogues et des indications sur la manière de les interpréter.

Le bon conseil ? N'écris pas des scènes que tu ne pourras pas réaliser techniquement (du genre des courses-poursuites). Laisse libre cours à ton imagination mais sans te frustrer par la suite.

Petit rappel : 1 page A4 d'un scénario correspond à 1 minute de ton film.

Tu te sens bloqué.e ?

Tu n'est pas obligé.e d'écrire ton scénario dans l'ordre. Pourquoi ne pas commencer par la séquence phare, le moment-clé de ton film ? C'est cette scène qui va donner le ton à ton histoire. Les autres séquences viendront s'articuler autour de celle-ci, avant ou après.

pré-production

Un arc narratif, quézaco ?

Un outil malin pour développer et structurer ton récit.

tu connais l'ARC Narratif ? c'est super utile pour développer ton Histoire.

1. situation de départ
2. élément perturbateur
3. péripéties + climax
4. dénouement, résolution
5. situation finale.

Le conseil de la pro'

Un scénario devrait emmener le spectateur avec sûreté vers un but, un sens, sans qu'il s'en rende compte, en épousant les lignes sinueuses des accidents de la vie.

Boline Serreau *

Réalisatrice et scénariste de *La Belle Verte* (1996) et de *Trois Hommes et un couffin* (1985).

ARC NARRATIF

un outil pour construire ton récit

Situation initiale

Élément perturbateur

Péripéties / Climax

Résolution de l'intrigue

Situation finale

Fiche d'identité de ton récit

Titre : .....

Le public que tu vises ? .....

Quel genre de film ? .....

(action, aventure, comédie, drame, policier, fantastique, thriller...)

Résumé de ton histoire (ou synopsis) :

Inventaire

Personnage.s

Évènement.s

Lieu.x

Temporalité.s

Objet.s

PRÉPARER

ton tournage

Le Découpage technique

Comment transformer ton scénario en images et en plans ? Pour anticiper le placement de caméra, ses mouvements et les choix de cadrage, il existe l'étape du **découpage technique**, de son petit nom le **DT**. Un outil précieux mais souvent méconnu, il s'agit d'inscrire directement sur ton **scénario** à quel endroit tu souhaites changer de plan et de cadre ou bien l'emplacement des **abréviations** à mettre dans la marge (par ex. GP pour gros plan) ou bien faire des croquis de la position de la caméra. Tu partageras ensuite ce document annoté avec toute ton équipe. Ce sera votre document commun, votre **base de travail** qui vous rendra plus efficaces lors du tournage. Et ça va te permettre de mieux te projeter dans ton futur tournage, de mieux visualiser ta manière de filmer.

Le Storyboard

Tu te sens plus à l'aise avec le dessin qu'avec les mots ? Tu peux remplacer le DT par un **storyboard**, en français un **scénarimage**. Dans plusieurs cases, tu dessines rapidement sous forme de **croquis** (pas besoin de détailler), ce que tu souhaites montrer dans ton film. Chaque **case** correspond au cadre. En dessous, tu ajoutes les lignes de dialogues. Ce document ressemblera à une **bande dessinée** et tu pourras même l'exposer dans le hall du cinéma lors de ton avant-première. Ça plait bien en général !

Regarde à la fin du guide ! Tu trouveras des documents vierges rien que pour toi.

Tu as envie d'allumer ta caméra et d'aller tout de suite capter des images ? Je te comprends, c'est très tentant, mais tu prendrais malheureusement le risque de tomber dans plusieurs pièges qui te feraient passer à côté de ton film. On te conseille de ne pas zapper des **étapes importantes** qui risquent de transformer ton tournage en gros succès !

organisé.e
et patient.e
tu seras,
avant d'allumer
ta caméra...

A ne pas oublier!

la Check-list pour Réussir ton tournage *

La veille du tournage, n'oublie pas de te faire une petite liste de matériel et de choses à vérifier. Et de t'assurer que toute l'équipe a aussi toutes ces infos utiles. Si tu tournes en extérieur, dans un lieu public, anticipe ta demande d'autorisation de tournage et préviens les voisin.e.s. Ça permettra d'éviter les mauvaises surprises.

- charger les batteries
- vérifier le matériel technique + costumes + accessoires
- enrouler tous les câbles
- ranger le matériel par catégorie (image, son...)
- faire les courses (le *catering* = on prévoit à manger et à boire pour toute l'équipe + pour une petite fête de fin de tournage, c'est toujours sympa)
- demande d'autorisation de tournage en extérieur (mairie...)

- vérifier la météo + heure de lever et coucher de soleil
- réaliser un plan de travail (cf. page 15 et 26)
- donner une copie des documents à chaque membre de la team
- répartition précise des rôles
- prévenir chaque membre de son heure d'arrivée + lieu + sa mission (tu peux faire des feuilles de route individuelles)

14

Le cinéma, c'est une aventure collective!
Pas de film, sans ta team.

La réalisation du film, c'est la phase que tu attendais avec impatience, ta vision va enfin prendre vie !

Attention, la clé d'un tournage réussi, sans perte de temps ni d'argent, c'est l'anticipation et la préparation technique. C'est aussi pouvoir s'entourer d'une super team à qui on aura expliqué clairement leurs missions et leur poste durant le tournage. **Collaborer, savoir déléguer, diriger une équipe**, et savoir maîtriser ses humeurs même quand il y a de mauvaises surprises, c'est aussi ça réaliser un film.

Respect et bonne ambiance

Chaque poste compte pour la réussite de ton film. **Le facteur humain est primordial !**

Faire un film, c'est une expérience qu'on partage à plusieurs. Tu auras besoin de l'aide de ton équipe pour aller au bout de ton rêve. Même s'il y a un gros enjeu pour toi et un peu de stress, chaque personne doit être traitée

avec respect et **sur un pied d'égalité**.

Tu tireras ainsi le meilleur de chacun.e, tout en cultivant une bonne ambiance générale. Et en cas d'imprévu, au lieu de faire passer tes nerfs sur ton équipe, essaie de te répéter « on va trouver une solution ». En général, ça marche. Ton rôle, c'est de **fédérer et de coordonner**. Comme les pièces d'un puzzle qui doivent s'imbriquer pour que l'image apparaisse.

Le Plan de travail

Un plan de travail (cf. la fin du guide) va faciliter l'organisation de ton tournage et te faire gagner du temps. Il s'agit de lister tous les plans de ton film, mais pas dans l'ordre du scénario, pour **définir un ordre de tournage**, et réduire le plus possible les changements de lieux. Par exemple, pour les scènes suivantes :
«Vicky prend son petit déjeuner.

Elle retrouve ensuite ses amies devant l'école. Après, elle retourne chez elle.» Ici, on va d'abord filmer tous les plans en intérieur, même si ça ne correspond pas à l'ordre du scénario. C'est plus pratique. Dans un 2nd temps, l'équipe se déplacera en extérieur (après avoir demandé une autorisation de tournage). Sur un tournage, chaque minute compte !

Rapport de scripte

Remplir un rapport de scripte est très utile. Tu y listes et numérotés tous les plans filmés en ajoutant des indications du type «bonne prise», «bruit parasite», «voiture dans le champ», etc.. Document précieux lors de la phase de dérushage et de montage, pour savoir plus facilement quel plan et quelle prise tu vas garder.

production
TOURNAGE

MOTEUR
ça tourne
et action!

15

CHACUN.E À SON POSTE!

la dream team sur un tournage

qui fait quoi?

La/le réalisateur.rice

Ses missions :

- coordonner, déléguer, superviser le tournage
- diriger les comédien.ne.s
- encadrer, motiver l'équipe
- répartir clairement les rôles
- maintenir une bonne ambiance générale
- direction artistique, transmettre sa vision du film
- respect du plan de travail.

Ingénieur.e du son

Sa mission : vérifie au casque la qualité et le niveau sonore de l'enregistrement des dialogues et du son ambiant. Fait part à la/au scripte des bruits parasites. Peut tenir la perche.

La/le chef op'.

Sa mission : aussi nommé.e dir. photo, est responsable de la qualité de l'image, des prises de vue et de la lumière.

HMC

Ce drôle de sigle désigne l'habillage (costume), le maquillage et la coiffure des comédien.ne.s.

Régisseur.se

Ses missions : participe aux repérages des décors, à la mise en sécurité et en conformité des tournages extérieurs. En charge du bon fonctionnement technique et logistique du plateau de tournage. Iel peut aussi faire office de chauffeur.

Scripte

Ses missions : c'est la mémoire visuelle du film. Veille au respect du plan de travail et du scénario, guette les faux raccords, les objets déplacés et la perte de cohérence, note les bonnes ou mauvaises prises dans son rapport de scripte. Bras droit de la/du réal'.

“ La parole du pro' ”

Sur un tournage, lorsque les éléments s'alignent, lorsqu'une alchimie opère, c'est comme si quelque chose était déjà inscrit et était réveillé, comme une mémoire du futur, qui engendre un sentiment de perfection absolue. On mise sur les bonnes personnes et on fait en sorte d'installer de bonnes conditions de travail.

Thomas Cailley, réalisateur et scénariste, à propos du film *Le Règne animal* (2023).

La lumière dans ton image est la première chose que les gens verront de ton travail, il est important de la soigner. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un visage filmé à contre-jour, dos à la fenêtre, ou déformé par des ombres peu flatteuses. Tout comme la **composition** et le **cadrage**, la lumière guide le regard du spectateur. Elle influence sa compréhension et sa perception des émotions. Ta priorité n°1, c'est donc la **lumière** ! En intérieur, évite la lumière artificielle, celle des lampes ou (pire) des néons, c'est souvent assez laid, et ça ne met pas en valeur tes acteurs ni ton décor.

Si tu as un peu de budget, les **Softboxes** (boîtes à lumière) pour photographe peuvent te sauver la vie : légères et pas chères, elles fournissent une lumière assez douce, diffuse et naturelle.

Moins cher, un **réflecteur** bien orienté vers le visage des comédiens va venir illuminer ta scène, en intérieur ou en extérieur (tu peux aussi utiliser à la place un panneau de polystyrène). Et si tu filmes en extérieur, n'oublie jamais de **vérifier la météo** la veille et de faire attention aux raccords «nuages et ombres» lors de l'étape du montage.

focus Éclairage

LA PERCHE toujours juste au-dessus des visages, sans trembler et sans descendre dans le cadre. Muscles assurés !

FOCUS SON

Ton enregistrement sonore n'est pas top ? Il dénote avec la qualité de tes images ? Tu peux toujours essayer de rattraper le coup avec une voix off (voix hors champ) ou en ajoutant des cartons en mode cinéma muet. Mais on te conseille plutôt

d'**enregistrer ton son à part**, au moyen d'une **perche** ou d'un petit **enregistreur de type Zoom**. Faire porter **un casque** à ton ingé' son, c'est aussi une bonne idée pour checker le son en temps réel et refaire la prise, si besoin.

Le cinéma, c'est pas que des images. Or trop d'apprenti.e.s réalisateur.rice.s négligent un peu la qualité du son. N'oublie pas que si ton image est belle, mais l'enregistrement sonore est loupé, malheureusement ton plan sera difficilement utilisable au montage. Pas d'inquiétude, tu peux éviter ça !

.....
Décoratif, le CLAP ? Sa fonction est de pouvoir synchroniser le son et l'image dans le logiciel de montage, lorsqu'ils ont été enregistrés sur 2 supports différents. Mais une personne dans le champ qui tape dans ses mains au début d'une prise fera aussi l'affaire.

.....
Les problèmes à éviter :

- . **la saturation** (quand le niveau sonore monte dans le rouge)
- . **les interférences** (les portables en mode avion et les machines électriques en off)

. **les bruits parasites** auxquels on ne fait pas forcément attention lors d'un tournage mais qui poseront problème au montage (voisins bruyants, éternuement, bruits de circulation, vent, etc).

Le cinéma est un art du temps et de l'espace.

Tu voudrais diffuser ton film dans 2 jours ? Alors que tout se joue peut-être maintenant, à cette étape du **montage (image), mixage (son) et étalonnage (couleurs),** alias la **post-production.**

- Prends ton temps pour **dérusher**
- (= visionner et classer toutes tes
- images filmées), pour sélectionner
- les plans que tu vas garder et
- réfléchir à la meilleure manière de
- les faire dialoguer entre eux.
- Car c'est de ce **geste d'assemblage**
- que va naître le sens, le rythme
- et la force de ton film.

« **Être cinéaste, c'est avant tout faire des PLANS et les ASSEMBLER, faire des images et puis les faire dialoguer.** »

Mathieu Peset.

Réalisateur basé à Dijon. Son documentaire *Une Vie royale* a été diffusé sur France TV en 2023.

Le Montage

C'est comme construire des phrases : **le PLAN (= la plus petite unité du film)** correspondrait à un mot. L'assemblage de plans forme des **SÉQUENCES** (=des phrases). Ce qui les lie, l'équivalent de la ponctuation, ce sont **les raccords et transitions**. Et le but de tout ça, c'est d'amener une **continuité** et une cohérence. Faire en sorte que l'on croit à ton film, qu'on se laisse embarquer par ton récit.

Le Raccord

C'est toute la spécificité de l'art du cinéma qui s'opère dans le raccord.

- **Coller 2 images et les faire dialoguer ensemble.** Une image isolée n'aura pas la même signification que lorsqu'elle est associée à une autre image. La 2nde image va venir réorienter notre lecture de la 1ère.
- **Cut, fondu au noir ou fondu enchaîné ?**
- Tu peux t'amuser
- à varier tes raccords.

MONTER et assembler

Exemples de films qui utilisent le MONTAGE pour créer des effets temporels inspirants :

20

MEMENTO (2000)

Réalisé par **Christopher Nolan**, ce film est célèbre pour sa structure narrative non linéaire. Le personnage principal, interprété par l'acteur Guy Pearce, souffre d'une forme rare et incurable d'amnésie. Il est incapable de se souvenir de ce qu'il a fait 15 min avant, ni où il se trouve, ni où il va. **Le montage alterne** entre des scènes en noir et blanc qui avancent de manière chronologique et des scènes en couleur qui se déroulent à l'envers, créant ainsi **un effet temporel** qui reflète l'état d'esprit flou et perturbé du personnage.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

Réalisé par **Michel Gondry**, ce film prend comme point de départ une histoire d'amour entre Kate Winslet et Jim Carrey qui s'est mal finie. Il en profite pour **explorer la mémoire** et la complexité des sentiments en utilisant le montage pour montrer le processus de suppression de la mémoire (afin d'oublier ce qui nous a fait souffrir). Les scènes se mélangent **de manière non linéaire**, créant une **expérience narrative** très créative qui reflète la dissolution des souvenirs du personnage principal.

post-production

Astuce petit budget : pour un montage efficace avec des moyens restreints, on te conseille d'aller du plan large au plan de + en + serré, pour guider les regards du global au détail. Impact fort garanti !

Tu veux trouver **LA bonne musique pour ton film** mais tu n'as jamais pris de cours de solfège ? Tu as peur de mettre trop de musique dans ton film et de noyer tes images ?

Ou bien au contraire, tu n'as pas du tout envie de mettre de son ?

Tout est possible tout en restant dans la légalité. On t'en dit plus dans cette fiche.

Plus qu'un habillage ou un élément décoratif, la **BANDE-SON** va venir dialoguer avec tes **IMAGES** pour renforcer leur sens et **enrichir ta narration** filmique, si tu la fais intervenir au bon moment. Bien dosées, quelques notes de musique peuvent **accentuer**

l'émotion d'une scène ou agir en contraste. Comme les dialogues ou l'image, la bande-son raconte quelque chose de l'histoire. **Elle commente et prolonge l'action**, sans être littérale pour autant.

*le cinéma,
c'est pas que
des images, c'est
aussi du son !!*

musique,
maestro !!

Reste toujours dans la légalité !

C'est facile de récupérer ta musique préférée pour l'intégrer à ton film. Or c'est risqué et pas très réglo. Il y a des lois qui protègent les artistes. Il faut verser des droits de diffusion souvent assez chers ! Toutefois, sans être musicien.ne, tu peux trouver des *boucles*, des *samples* ou de chouettes mélodies sur des sites de **musiques libres de droits**. Il faut juste s'engager à citer le nom des artistes.

“ Le conseil
de la pro' ! ”

« Le **SON** est un personnage
et le son est celui qui va nous guider
dans l'espace de la maison. (...)
C'est le **SON** qui guide entièrement, en
réalité, notre perception de l'espace. »

En 2023, la réalisatrice française **Justine TRIET** a reçu la **Palme d'or** au Festival de Cannes pour son film **Anatomie d'une chute**. Récompensée aux Golden Globes, elle est également nommée aux Oscars et aux César. Verdict en mars 2024.

La diffusion

Group de Projecteur sur ton film

* Sélection en Festivals

Tu as la version finale de ton film et tu as bien remercié dans ton générique toutes les personnes qui t'ont aidé.e ? Après une 1ère **projection** privée pour ton équipe, il est grand temps que ton film rencontre son public !

Avant-première dans ta salle de proximité suivie d'un pot et d'un débat ? Diffusion sur YouTube ou Vimeo ? Participation à un **festival de cinéma régional** ? Tout est bon pour recueillir les premiers avis et échanger avec le public.

Filmfestplatform.com ? Le site pour candidater à des festivals dans le monde entier. Attention, certains festivals demandent des frais d'inscription ou des sous-titres en anglais.

Concevoir une affiche pour ton film, que tu pourras imprimer en format A3 et diffuser en ligne, ça va t'aider à attirer l'attention de ton futur public. C'est comme une invitation à découvrir ton film.

Plusieurs options : soit utiliser un **photogramme** (un arrêt sur image) de ton film, celui qui te semble le plus pertinent en y ajoutant ton titre dans une jolie typographie, ton nom, le casting, ton équipe et les logos des financeurs. Tu peux aussi jouer la carte du décalage en faisant un **dessin** ou en représentant une image abstraite pour créer du mystère. Tu peux jouer sur les formes, la composition et les couleurs pour accrocher l'oeil.

une Affiche
pour ton film

* faire une Bande-Annonce

Une bande annonce ou un teaser, c'est sélectionner des extraits de ton film pour en faire un montage très court sans *spoiler*, pour donner envie au public de voir ton film. Mais il n'y a pas toujours de bande annonce pour les courts métrages. Si tu souhaites envoyer un aperçu de ton film à un.e exploitant.e de salle (qui gère la programmation d'un cinéma), tu peux soit lui envoyer une version internet en basse définition de ton film (pour éviter tout piratage) ou bien une séquence que tu aimes tout particulièrement. Tu peux y ajouter un **dossier de présentation** en pdf, avec un extrait de ton scénario, ta note d'intention, une biographie, une présentation de ton équipe et quelques photos, avec en couverture l'affiche.

Le Storyboard de mon film

Titre du film : .....

Nom réal' : .....

Plan n° : .....

.....
.....

Plan n° : .....

.....
.....

Plan n° : .....

.....
.....

Plan n° : .....

.....
.....

Plan n° : .....

.....
.....

Plan n° : .....

.....
.....

PLAN DE TRAVAIL

Titre du film :
Réalisateur.rice :

Date de tournage :

Lieu de tournage :

Technique :

Equipe :

Nom	Contact	Heure d'arrivée/ départ

Horaires et lieux repas :

Scènes à tourner :

Plan n°	INT./EXT.	jour/nuit	lieu	horaire

Heure début :

Heure fin de tournage :

*HMC = habillage,
maquillage et coiffure*

Artistique :

Casting :

Nom	Rôle	HMC	Contact	Prêt.e à tourner

Horaires et lieux repas :

Exigences particulières :

Lever soleil :

Hôpital proche :

Coucher :

Pharmacie :

Météo :

Pompier :

Contacts utiles :

Mairie :

infos
utiles

Passeurs d'images et la FRMJC en BFC

Passeurs d'images est un dispositif national d'éducation aux images qui s'adresse à différents publics éloignés de l'offre cinématographique et audiovisuelle, prioritairement les jeunes.

Les actions sont menées sur l'ensemble du territoire, au plus près des publics, en milieu urbain comme en milieu rural. En région Bourgogne-Franche-Comté, ce dispositif est coordonné par **Floriane Davin** pour la **FRMJC BFC**. Au niveau national, c'est **l'Archipel des Lucioles** qui assure la coordination.

www.bourgogne-franche-comte.frmjc.org
www.archipel-lucioles.fr

Tiffany Kleinbeck Peset autrice et illustratrice

Médiation, illustration, pédagogie, critique cinéma ou chronique radio, Tiffany KP multiplie les explorations culturelles. Munie d'un crayon, d'une caméra ou d'un micro, elle aime accompagner la naissance des émotions face aux œuvres et transmettre sa curiosité à tous les publics. Elle a également coordonné des dispositifs

La Fédération Régionale des MJC de Bourgogne-Franche-Comté

a pour vocation de favoriser l'autonomie et l'épanouissement, d'éveiller à la citoyenneté, de permettre à toutes d'accéder à l'éducation et à la culture, afin que chacun.e participe à la construction d'une société plus solidaire et plus juste. Un projet d'éducation populaire ambitieux, qui s'appuie notamment sur la force des images animées.

d'éducation artistique et culturelle, tels que **Lycéens et Apprentis au cinéma**. En 2023, elle lance le podcast cinéphile à hauteur d'enfant **Vicky fait son cinéma** et participe à la création de **Chamboulou**, une maison d'édition jeunesse inclusive. Tiffany KP a rédigé et illustré le guide **Ça tourne !**.

www.wondertiffany.fr

ÇA TOURNE !

ton guide pour faire du cinéma
Passeurs d'images en Bourgogne-Franche-Comté

Le cinéma,
c'est du travail
et de la persévérance,
mais n'oublie jamais
de prendre du plaisir
et ça se verra à
l'image !!

Un guide pratique qui donne des **clés simples** et des outils malins pour t'accompagner dans la **réalisation de ton film**. Pour faire comme les pros du cinéma, mais sans te ruiner.

Un guide *Passeurs d'images*, dispositif national d'éducation aux images qui favorise l'accès pour toutes à la culture et à la pratique cinématographiques, dispositif coordonné en région par **Floriane Davin** pour la **FRMJC Bourgogne-Franche-Comté**.

Ce guide a été rédigé et illustré par Tiffany Kleinbeck Peset, médiatrice et intervenante en cinéma.

à scanner

