

Penser le film

Sources :

<http://www.upopa.org/index.php?>

<http://ecolecinevideo.free.fr/Ecriture/decoupage techni>

Les sites :

Université populaire audiovisuelle

Ecole cine video

Penser le film

Improvisation ou préparation ?

Former des enseignants

Pour élaborer un projet audiovisuel, nous vous conseillons de vous poser au moins cinq questions essentielles, qui vous aideront à préciser votre idée.

1. Quel contenu ?
2. Quel « genre » et quel traitement ?
3. Quel sera le mode de diffusion, et quel est le but recherché à travers cette diffusion ?
4. Quel mode de réalisation ?
5. Quelle durée ?

QUELLE DURÉE ?

Il existe toutes sortes de durées possibles. De très courts formats peuvent donner des choses excellentes : il n'y a pas ici de hiérarchie de valeur, et une association peut réaliser un film de 3 mn qui peut avoir un très grand impact !

Habituellement, on distingue **trois types de durées** :

Les « très courts » . **Courts-métrages dont la durée ne dépasse pas trois minutes.**

Les courts-métrages. Moins de trente minutes.

Les moyens-métrages. De trente à soixante minutes.

Les longs-métrages. Plus d'une heure.

Mode de réalisation

En ce qui nous concerne, il s'agit d'un formateur d'enseignant spécialiste dans un sport qui réalisera une vidéo dans sa spécialité.

QUELLE DIFFUSION ?

Quel mode de diffusion ?

Plusieurs modes peuvent être envisagés, qui peuvent d'ailleurs se compléter :

- La vidéo en ligne sur Internet.
- L'édition d'un DVD.
- Une ou des projections publiques en salle, avec ou sans débat à la suite.
- Les installations vidéo, et les vidéos de rue.

Le but recherché par cette diffusion

Il s'agira pour vous de former des enseignants à la pratique de sport comportant des risques et

De pouvoir sensibiliser les parents d'élèves à de telle pratique

Le genre de film : le film pédagogique

A la croisée du documentaire, du reportage et de la captation d'un événement.

Le traitement

Allez vous adopter une démarche didactique, en donnant aux spectateurs de nombreuses informations, des chiffres, des dates ?

– ou au contraire avoir une démarche plus poétique, voire expérimentale ?

- Allez-vous construire votre film plutôt à partir d'un ou de plusieurs témoignages ? ou plutôt à partir de situations ?

- Allez-vous utiliser une voix-off ? et si oui, de quel genre (purement « informative » ; ou « à la première personne »)

Projets réalisés... pour être vus !

Dans tous les cas, c'est bien à des spectateurs que vous allez penser, qu'ils s'agissent de partager avec eux des informations, des découvertes, des émotions. Donc vos choix seront d'abord dictés par cette idée : **qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que nous voulons partager avec ces spectateurs potentiels ?** Si vous voulez leur faire découvrir une réalité, des personnages, etc, **il faudra vous demander ce que ces spectateurs « savent » déjà, et ce qu'il est utile qu'ils apprennent ou qu'ils ressentent pour que le film leur apporte quelque chose...**

QUEL CONTENU ? OU COMMENT CERNER VOTRE SUJET...

Il est essentiel évidemment de cerner votre sujet. Une vague idée, un concept général, ou l'indication sommaire d'un fait, d'un lieu, d'une situation, ne vous permettra pas d'avancer. Il faut aller au-delà, mieux identifier ce dont vous voulez parler, et pourquoi ?

Tout film, même très simple, demande à être préparé. Il est conseillé d'anticiper en vous demandant ce qui va se passer, ce que vous avez envie de montrer, ce que sera votre film et à qui il est destiné.

Ø Identifier.

Pas seulement vouloir par exemple « faire un film sur l'escalade », mais vous demander : Quels types de personnes ? Pour qu'ils parlent à propos de quoi ? En commençant à recenser des personnes réelles qui pourraient être concernées.

Idem pour les situations : quelles situations, pour que cette situation montre quel aspect...

Ø Enquêter.

Il y a donc un travail d'enquête. Même sur un sujet que vous pensez bien connaître, il peut être **très fructueux de « tout reprendre à zéro »**, comme si vous étiez en train de le **découvrir** : qu'est-ce que ça fait ? où ? qui ? avec qui ? comment ? quelles dates, quelles échéances ? etc...

Ø Rencontrer.

Pour mieux cerner votre projet, il faut sans doute faire des rencontres préalables (avec des témoins possibles, avec des personnes ou des structures qui connaissent bien le sujet, avec des collègues, des parents d'élèves...).

Ø Repérer.

Un film, c'est aussi des choses, des lieux à montrer, des situations. Les recenser, les visiter, faire des « repérages » est nécessaire, pour sélectionner et mieux saisir les choses que vous allez ensuite filmer.

« Laissez mijoter »

Laisser le sujet « vous travailler », c'est vous mettre à l'écoute de toutes les questions qui pourront vous venir en tête quand vous allez tenter de cerner votre sujet. Et aussi, de toutes les sensations, les émotions qui pourront venir vous visiter tandis que vous ferez ce travail.

3 moteurs

Les trois moteurs de votre travail d'élaboration de votre projet seront, même à votre insu, même pour des projets très simples :

- votre sensibilité ;
- votre imaginaire ;
- et les connaissances que vous pourrez avoir sur votre sujet.

Exercice

Un « truc » parmi d'autres, à un moment de votre élaboration : **l'écriture semi-automatique**. Sur une feuille de papier, vous jetez tous les mots qui peuvent vous venir à l'esprit en évoquant votre sujet, toutes les situations, les images qu'il peut faire naître en vous, en vrac, librement. Dans tout cela, en triant, en associant des idées au début un peu éparse, vous pourrez tirer des éléments utiles pour élaborer votre projet.

Avant de commencer

Rappelons nos cinq questions clés :

1. Quel contenu ?
2. Quel « genre » et quel traitement ?
3. Quel sera le mode de diffusion, et quel est le but recherché à travers cette diffusion ?
4. Quel mode de réalisation ?
5. Quelle durée ?

exercice

Nous vous proposons de commencer par écrire un « pré-projet », en une page ou deux, pas plus.

Ce pré-projet sera à la fois une « note d'intention » (le « genre » de votre projet, la durée, le traitement...) et un « synopsis » (une brève indication du déroulement du film).

exercice

Dans ce pré – projet, on trouvera donc, brièvement exposés :

Le sujet principal

Quelques indications sur le traitement, le genre etc.

Un déroulement possible du film

Ce que vous recherchez à travers ce projet (faire connaître une réalité ; faire éprouver une émotion ; ou bien d'autres choses...)

Pré projet fil conducteur

Ce pré – projet va vous être très utile dans les phases suivantes de la réalisation. **Il vous permettra de ne pas aller dans toutes les directions, d'évaluer aussi vos besoins** (techniques, humains, en temps etc), il vous aidera à préparer la réalisation concrète.

Si votre projet est simple, ce pré-projet pourra vous suffire, vous pourrez aussitôt passer à la phase de réalisation.

S'il y a des scènes plus complexe, un storyboard pourra vous aider.

Le storyboard

Un storyboard, scénarimage, est la représentation illustrée d'un film avant sa réalisation. On y précise :

- Cadrage
- Mouvement de caméra
- Mouvement de personnage
- Les raccords

Il améliore la circulation des informations entre **les équipes de tournage.**

exemple

Léa
Alexis

SEQUENCE 8

Gpe 4

PLAN N°	ÉCHELLE DU PLAN & MOUVEMENT DE CAMÉRA (Plan fixe, travelling...)	DESCRIPTION DU PLAN (Action, ce qui se passe)	CROQUIS DU PLAN (Ce que l'on voit dans le cadre)	PLAN DE SOL (Place de la caméra et des figures, vue du ciel)
2	Plan fixe en face du père, quand il laisse la caméra fait un panoramique la caméra s'élève, le laisse partir, l'adulte le suit.	Sortie des personnages de s'engager et poursuivre par l'adulte. On perd les 2. d'extérieur		
1	Caméra portée à l'épaule de l'adulte en vue du garçon. d'intérieur	1 ^{ère} suite du garçon adulte le poursuit (2 ^{ème} plan comme au ritage du garçon) (point de vue de l'adulte)		

exemple

Clotilde
Ilkhan
Alexis

Séquence 9.

PLAN N°	ÉCHELLE DU PLAN & MOUVEMENT DE CAMÉRA (Plan fixe, travelling...)	DESCRIPTION DU PLAN (Action, ce qui se passe)	CROQUIS DU PLAN (Ce que l'on voit dans le cadre)	PLAN DE SOL (Place de la caméra et des figures, vue de ciel)
5	Plan fixe du garçon pas très rapproché d'après l'élève	Le garçon regarde la fille.		
6	Même plan mais sur la fille	La fille regarde le garçon.		
7	Plan fixe cette fois très rapproché sur le regard du garçon.	/		

Le tournage

Les tournages vous conduiront dans des directions nouvelles. Le projet de départ vous aidera à ne pas aller dans toutes les directions... mais en même temps, il faudra être assez souple pour accepter ce qui va venir d'imprévu, et pour s'adapter aux situations nouvelles, sans abandonner votre fil conducteur.

La postproduction

Le montage va à son tour « trier » dans ce que vous aurez filmé, développer certains aspects, en abandonner d'autres...

Réalisation permanente

En un mot, c'est la « Réalisation permanente » : la réalisation commence « sur le papier », dès votre travail d'élaboration et de rédaction de votre pré – projet, et le projet ne va pas cesser d'évoluer, jusqu'à la touche finale du montage.

OUTILS

- Storyboard (déjà vu)
- Plan de tournage
- Préparation des ITW

Plan de tournage

Au cours du tournage, vous allez devoir faire des choix. La préparation va vous y aider. Vous pourrez établir un **Plan de tournage** (qui vous permettra de ne pas oublier des points importants).

Exemple de contenu du plan de tournage

De tourner les étapes essentielles de l'événement, en choisissant les meilleurs emplacements.

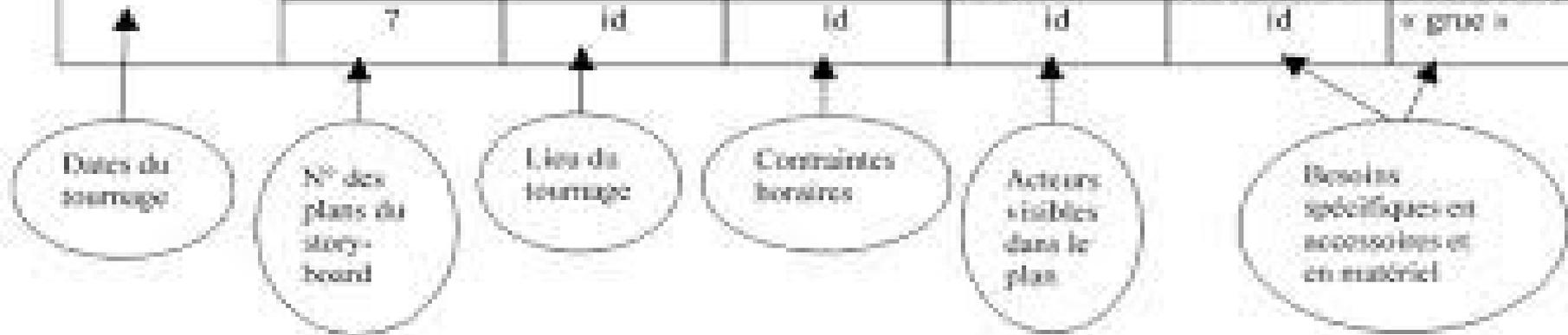
De tourner des plans sur les éléments essentiels : les participants importants etc...

De vous demander qui seront les « personnages » essentiels qui vont vous permettre de présenter la situation de façon intéressante pour les futurs spectateurs

De tourner des plans de situation qui vous seront très utiles : plans d'ensemble (voir plus loin), Plans d'extérieur (par exemple : une vue extérieure du lieu où se déroule l'événement)...

Exemple

date	n° plan	lieu	heure	acteur(s)	accessoires	matériel
Jour 1	5	Cour ferme	Petit matin	Jules, Hector	lanterne	Défecteurs, perche sém...
	9	id	Milieu matinée	id	...	id
	6	Grange	Matinée	Jules, Hector, Vincent	Lanterne, foîn, couverture	Projecteurs, déflecteurs...
	7	id	id	id	id	« grue »

Les interview

Si vous allez tourner un **entretien** avec une personne, nous vous conseillons de **préparer les questions essentielles** que vous allez lui poser, **ce que vous aimeriez connaître et faire connaître aux spectateurs**, dans quelle direction vous souhaitez orienter l'entretien. Sans cette préparation, l'interview risque fort d'aller dans tous les sens... en passant à côté de l'essentiel.

Conclusion

Un film même simple ne s'improvise pas !

Coordonnées

- Pierre Kessler
- Pierre.kessler@crdp-strasbourg.fr
- 03 88 45 50 42
- Laurine Mons
- Laurine.mons@crdp-strasbourg.fr
- 03 88 45 51 72
- Raphaël Lépinay
- Raphael.lepinay@crdp-strasbourg.fr
- 03 88 45 50 41