

SÉQUENCE 01

Les bases

Créer un film de A à Z est souvent compliqué. Le processus de création peut s'avérer mystérieux pour plus d'un, et sauter une étape s'avère souvent être mortel pour des projets quelque peu complexes.

Dans cette série, nous expliquerons à chaque épisode un nouveau concept vous permettant de survivre à la création d'un métrage.

Commençons par les bases :

-- ETAPE 01 --

Le contenu audiovisuel

Ca peut être toute création contenant de la vidéo, comme des séries, documentaires, dessins-animés, publicités, ou simplement des films.

D'ailleurs, le terme film était utilisé plus tôt pour définir les pellicules sur lesquels les films étaient enregistrés, ce type de pellicule était aussi nommée "**métrage**". Mais de nos jours, plus de 90% des films sont capturés sur du matériel numérique, l'usage de la pellicule devient donc un luxe ou une lubie de certains réalisateurs.

Ces films peuvent être définis selon leur durée. Un court métrage est un métrage durant moins 30 minutes. Un moyen métrage est un film durant entre une demi heure et une heure. Et enfin un long métrage dure généralement plus d'une heure.

Ce que nous allons voir au cinéma sont donc des longs métrages. Les séries, quant à elles, sont des suites de moyens métrages liés par un thème/un univers ou une histoire commune.

Un documentaire, quant à lui, est un film traitant d'un sujet de notre univers réel ou de notre histoire. C'est un genre cinématographique.

Vous en connaissez forcément quelques autres : la comédie, le film d'aventure, la science-fiction, le thriller, et bien d'autres...

-- ETAPE 02 --

Le film

Enfin, un film est décomposé en séquences et en plans.

Une séquence est une unité de structure narrative. Elle permet de séparer le film en plusieurs parties de manière logique par rapport à l'histoire racontée.

Un plan est une partie de film. Et plus précisément, le découpage d'une séquence d'un point de vue technique.

Lorsqu'une séquence ne contient qu'un seul plan, on dit que c'est un plan séquence.

Certains films ne forment qu'un seul énorme plan séquence, comme par exemple Birdman (même si ce film est un exemple trompeur, plusieurs séquences ayant été tournées puis assemblées pour donner l'impression d'une et une seule scène).

Maintenant que les bases sont posées, parlons du processus de création d'un film. On peut le séparer en 3 parties distinctes :

la pré-production, la production et la post-production.

-- ETAPE 03 --

La pré-production

La pré-production est la phase de préparation au tournage du film.

Le réalisateur définit son sujet, son thème et son synopsis.

Il travaille ensuite avec des concept artists et le directeur artistique pour définir le ton et l'univers graphique du film.

Le scénariste intervient ensuite pour créer l'histoire derrière le film. Il concevra les mouvements, les expressions, les dialogues, etc. D'ici, le script est né.

Le réalisateur prendra ensuite la relève avec l'aide du directeur de la photographie pour effectuer le découpage technique. Ils sépareront donc le film en séquences et en plans.

Enfin, le réalisateur et son assistant définiront le planning de tournage et organiseront les castings et la création des environnements.

Cette phase ne demande pas beaucoup de matériel. Une feuille, un stylo et énormément de patience peuvent suffire. Des logiciels de dessin, de planification, de traitement de texte et de présentation peuvent être d'une grande aide.

Mais lorsque l'on pense à la création d'un film, on pense au tournage, à des acteurs, des décors, des caméras et tout autre matériel. Cette partie s'appelle la production.

-- ETAPE 04 --

La production

Durant cette partie, l'équipe va tenter de capturer le son et l'image du film. Pour cela, elle va devoir travailler la lumière, le cadrage, la prise de son et choisir le matériel adapté pour chacun. Et ce n'est pas tout, elle va devoir préparer et occuper les acteurs mais aussi gérer les imprévus.

Mais nous pourrions développer sur chacun de ces points pendant des heures. Nous en parlerons donc dans de prochaines vidéos !

-- ETAPE 05 --

La post-production

Lorsque tous les plans ont été capturés, que chaque son est enregistré, vient le temps de la post-production. L'étape finale de la création d'un film.

L'équipe devra tout d'abord s'occuper du dérush, c'est à dire la vérification de chaque prise et la sélection des meilleures en fonction du son, de l'image et du jeu d'acteur. Cette étape permet de faciliter le travail qui suivra. Elle évitera à l'équipe de chercher à travers des centaines de fichiers pour une scène.

Ensuite viendra le montage des plans en accord avec le découpage technique. Cette étape définira le film final. Celui-ci peut correspondre ou dévier de l'idée de départ. Il est d'ailleurs souvent intéressant de comparer les attentes au résultat final. Cette version du film est appelé un "ours".

Il peut arriver que suite à l'ours l'équipe se rende compte que certains plans ne fonctionnent pas, ou qu'une séquence doit être rajoutée ou changée. Dans ce cas une nouvelle phase de production plus courte peut être relancée, dans le but de récupérer les nouveaux plans. Ceux-ci seront ensuite rajoutés au montage final.

On y effectuera ensuite une correction colorimétrique, rajoutera des effets spéciaux visuels ou sonores ainsi que de possibles corrections. Suite à cela le film sera dans sa version finale, aussi appelé final cut.

Et voilà ! Nous avons fait le tour des différentes étapes de la production d'un film, ainsi que des principaux termes que nous utiliserons par la suite !

Nous espérons que ce premier épisode de Silence, Motion, Action vous a plu ! Dans le prochain, nous monterons notre propre équipe de production. D'ici là portez vous bien !