

➤ TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE ➤ DE LA PHOTOGRAPHIE AU CINÉMA	15
CHAPITRE 1 ➤ LA LUMIÈRE	17
La physique de la lumière	19
La réflexion spéculaire	22
La réflexion diffuse	22
La radiosité	23
L'effet Fresnel	23
Les ombres	24
Les ombres diffuses	24
Les ombres portées	25
CHAPITRE 2 ➤ DE LA CAMÉRA OBSCURA À LA CAMÉRA NUMÉRIQUE	31
La caméra argentique	34
La caméra numérique	36
Choisir votre première caméra	37
La taille du capteur	38
La caméra cinématographique	39
CHAPITRE 3 ➤ LES RÉGLAGES DE CAMÉRA	41
Le mode manuel et focus automatique	42
Le mode de déclenchement	43
L'ouverture	44
La profondeur de champ	44
L'ouverture et la profondeur de champ en résumé	46
La vitesse d'obturation	47
Le flou de mouvement	48
La vitesse d'obturation et le flou de mouvement en résumé	49
Le temps d'exposition pour une caméra cinématographique	49
Le facteur ISO	50
Le grain	50
Le facteur ISO en résumé	54
Le triangle d'exposition	54
Reconnaître une photographie sous-exposée ou surexposée	54
Quelques mises en situation	55

La longueur focale	56
Le téléobjectif	57
Le grand-angulaire	57
L'impact de la focale sur la perspective	58
Le focus manuel	61
Quand utiliser le focus manuel	61
Comment réussir son focus manuel	61
La balance des blancs	62
Le flash	63
Le format d'enregistrement et développement de négatifs numériques	64
Les artéfacts des caméras	68
La vignette	68
L'aberration chromatique	69
La distorsion	70
Le bokeh	71
Le <i>lens flare</i>	71
Le grain	72
Le posemètre	72
Les notes de la grand-tante Rogère	73
CHAPITRE 4 > L'ÉCLAIRAGE	75
La lumière ponctuelle et la lumière diffuse	77
La lumière ponctuelle	77
La lumière diffuse	78
L'éclairage en trois points	79
La <i>key light</i>	80
La <i>fill light</i>	82
La <i>back light</i>	84
Prendre en compte la radiativité	88
Le jeu des trois lampes	89
L'éclairage de nuit	89
L'éclairage style film noir	90
L'éclairage spatial	91
L'éclairage anonyme	91
L'éclairage diégétique	91
Exercice pratique	92

Les outils d'éclairage	92
Les lampes	93
Autres outils d'éclairage	95
La couleur lumière	99
Les notes de la grand-tante Rogère	102
CHAPITRE 5 > COMPOSITION D'IMAGE	105
Un peu de vocabulaire	107
Le cadre	107
Le champ	107
L'angle de vue	107
L'élévation de caméra	110
L'échelle des valeurs de plan	112
La profondeur de l'image	117
Composer une image	117
Le point de mire	118
Gérer l'attention du spectateur	120
Exercices pratiques	140
Les dix photographies	140
Exercice d'abstraction	140
Conseils complémentaires	141
L'image narrative	143
Les notes de la grand-tante Rogère	146
CHAPITRE 6 > LES STRUCTURES NARRATIVES ET LA MORPHOLOGIE DU CONTE DE VLADIMIR PROPP	147
La morphologie du conte de Vladimir Propp	149
Une division alternative	149
Les 31 fonctions narratives	150
Critiques personnelles envers Propp	186
Les notes de la grand-tante Rogère	187
CHAPITRE 7 > LE MONOMYTHE DE JOSEPH CAMPBELL	191
Le départ	193
1 – L'appel de l'aventure	193
2 – Le refus de l'appel	195
3 – Aide surnaturelle	196

4 – Le passage du premier seuil	197
5 – Le ventre de la baleine	198
Initiation	200
6 – Le chemin des épreuves	200
7 – La rencontre avec la déesse	201
8 – La femme tentatrice	202
9 – La réunion au père	203
10 – Apothéose	205
11 – Le don suprême	206
Le retour	207
12 – Le refus du retour	207
13 – La fuite magique	208
14 – La délivrance venue de l'extérieur	209
15 – Le passage du seuil de retour	210
16 – Maître des deux mondes	211
17 – Libre de vivre	212
Conclusion au sujet du monomythe	213
Les notes de la grand-tante Rogère	214
CHAPITRE 8 > LE PARADIGME DE SYD FIELD	217
Le paradigme	219
L'acte 1 : Mise en situation	220
L'acte 2 : Confrontation	221
L'acte 3 : Dénouement	223
Exercice pratique	224
<i>Back to the Future</i> – Robert Zemeckis, 1985	225
<i>Hook</i> – Steven Spielberg, 1991	227
<i>Aladdin</i> – studios Disney, 1992	229
<i>Jurassic Park</i> – Steven Spielberg, 1993	231
<i>Men in Black</i> – Barry Sonnenfeld, 1997	232
<i>Titanic</i> – James Cameron, 1997	234
<i>Ringu</i> – Hideo Nakata, 1998	235
<i>Harry Potter and the Philosopher's Stone</i> – Chris Columbus, 2001	236
<i>Ratatouille</i> – Pixar, 2007	238
<i>Into the Spider-Verse</i> – Sony Pictures, 2018	240

Conclusion sur les structures dramatiques	242
Les notes de la grand-tante Rogère	243
CHAPITRE 9 > CONTEXTE, RECHERCHE ET UNIVERS NARRATIFS	251
La recherche	253
L'univers narratif	253
Création des personnages	259
Utilisation de la recherche	261
CHAPITRE 10 > LA DRAMATURGIE	263
Contrat auteur-lecteur	266
Les cinq questions	266
Le protagoniste et l'antagoniste	267
Le <i>deus ex machina</i>	268
La préparation et le paiement	268
Fermer les portes	269
Le pistolet de Tchekhov	270
La préfiguration (<i>foreshadowing</i>)	270
Le MacGuffin	271
La motivation du personnage et l'enjeu dramatique	271
La question et la réponse dramatique	272
Les obstacles	272
L'ironie dramatique	273
Les conflits	274
Le suspense et la tension dramatique	274
Les questions ouvertes comme approximation de la tension dramatique	276
Le <i>cliffhanger</i> et les fins ouvertes	276
Le Contraste et le <i>Ma</i>	277
Les 36 situations dramatiques	278
La temporalité du récit	281
CHAPITRE 11 > LA SCÉNARISATION	283
La scène au cinéma	285
Exercices pratiques	285
Exercice 1 : La scène à deux personnages	286
Exercice 2 : Le court métrage	286

Exercice 3 : Le moyen métrage	287
Exercice 4 : Le long métrage	287
Trouver l'idée	288
L'histoire en une phrase	289
Exemples	289
Le squelette et la structure	289
La méthodologie de travail en scénarisation	290
Le synopsis	294
Le scène-à-scène	295
Le traitement et la première continuité dialoguée	296
La mise en page d'un scénario	296
L'intitulé	297
La description	297
Le nom du personnage	298
Les dialogues	299
La parenthèse	299
La page titre	299
Exercice pratique de rédaction	300
Exemple de mise en page de scénario	301
Les notes de la grand-tante Rogère	310
La rédaction du scénario	312
La caractérisation des dialogues	312
Les relectures	312
CHAPITRE 12 > L'IMAGE EN MOUVEMENT	315
La grammaire cinématographique	317
La règle des 180 degrés	317
La règle des 30 degrés	321
La règle du saut de l'échelle de plan	322
<i>Jump cuts</i> /Plan sur plan	323
L'image neutre	324
Les concepts essentiels propres au cinéma	324
Le champ contrechamp	324
Le plan de situation	325
Le plan par-dessus l'épaule	325
Le plan en caméra subjective	326

L'insert, le point de vue et le « <i>point of thought</i> »	326
Le plan de réaction	326
Le plan d'objet	326
Le plan séquence	326
Les mouvements de caméra	327
Le panoramique	327
Le traveling	328
Le zoom	328
Le traveling compensé	329
L'orbite	329
Le changement d'inclinaison (<i>roll</i>)	329
La caméra à l'épaule et harnais stabilisateur	329
Le mouvement de grue	330
Précision sur les mouvements de caméra	330
Les notes de la grand-tante Rogère	331
Le montage	332
Les transitions	332
Les effets de montage	336
L'effet Koulechov	336
Le raccord dans l'action	337
Le montage en alternance	338
Le montage en parallèle	338
L'écran partagé	339
Les LUTs, couleurs et colorimétrie	339
Le mouvement dans l'image	340
La direction du mouvement	340
La caméra suit le mouvement	341
Le son au cinéma	341
La tonalité ambiante	342
Les types de microphones	343
Les pare-vent	344
Les supports antichocs	344
L'alimentation fantôme	344
La courbe de réponse	344
Les fichiers sonores	345
Problèmes d'acquisition sonore	346

CHAPITRE 13 > LA MÉTAPHORE ET L'ANALYSE FILMIQUE	349
L'analyse filmique	351
Analyse de <i>A Whole New World (Aladdin, 1992)</i>	351
Variation de la structure	353
Analyse de <i>Hook, 1992</i>	354
Mises en garde	357
CHAPITRE 14 > LA PRÉPARATION AU TOURNAGE	359
Le financement	361
Les sources de financement publiques	361
Le financement privé	361
Le financement participatif	361
Les producteurs	362
Préparer le budget	362
Le repérage et les autorisations de tournage	362
La sélection des acteurs	363
Les planches d'ambiance	364
La prévisualisation	365
Le scénarimage	365
Illustrer le mouvement	365
Les annotations	369
Les erreurs communes	370
Exercice pratique	371
L'animatique	371
Le dépouillement	371
Le découpage technique	372
L'horaire de tournage	373
La mentalité de l'accessoire	374
La répétition	374
Les tests à la caméra	375
Prévoir l'imprévisible	375
Exercice pratique	376

CHAPITRE 15 > LE TOURNAGE	377
Le matériel de tournage	379
La caméra	379
Les objectifs	379
La Cage (<i>rig</i>) de caméra	380
Le clapet	380
La Dolly	381
La grue	381
Le trépied	382
L'éclairage et sources lumineuses	382
La console d'éclairage	382
Le harnais de stabilisation	383
Le stabilisateur 3 axes	383
Les microphones	383
La console de son	384
Le moniteur	384
Le rail de stabilisation	384
Le plateau de tournage	384
L'équipe de tournage	385
Le producteur	386
Le producteur exécutif	386
Le scénariste	386
Le réalisateur	386
Le directeur de la photographie	386
L'éclairagiste	387
Le directeur artistique	387
L'assistant réalisateur	387
Le superviseur d'effets visuels	387
L'accessoiriste	387
L'acteur	387
Le caméraman (Cadreur)	388
L'assistant-caméraman	388
Le costumier, le coiffeur et le maquilleur	388
Le décorateur	388
Le machiniste	389

Le monteur	389
Le preneur de son	389
Le perchiste	389
Le scripte	389
Le déroulement d'un tournage	389
Avant de tourner	390
Déroulement d'un jour de tournage	391
Le tournage d'un plan	391
La captation	393
Conseils pour réussir vos premiers tournages	396
Commencez petit	396
Préparez votre tournage	396
Prenez le temps de répéter	396
Apprenez à utiliser votre équipement	396
Faites confiance à votre équipe et soyez à l'écoute	397
Communiquez	397
Faites preuve de flexibilité et soyez ouvert aux imprévus	397
Les tournages destinés aux effets visuels	397
Les types d'effets visuels	398
Techniques de tournage d'effets visuels	399
Filmer avec des miniatures	399
Le fond vert	400
<i>Les notes de la grand-tante Rogère</i>	405
L'agrandissement de décor	407
Le suivi de mouvement	407
Mise en garde sur les effets visuels	410
CONCLUSION >	411
ANNEXES >	413
Bibliographie	414
Corpus d'œuvres	415