

Jérôme Genevray

CINÉMA GUÉRILLA

**MODE
D'EMPLOI**

Tournez vos propres films avec les moyens du bord

vidéos

inside !

DUNOD

Vous trouverez tout au long de cet ouvrage des QR codes accompagnés d'une courte URL. Destinés à être lus par un smartphone ou une tablette via un lecteur de code-barres téléchargeable sur le marché d'applications correspondant, ces codes donnent directement accès aux sites web qui leur sont liés. Vous pourrez alors consulter le site sur votre appareil mobile ou envoyer cette adresse directement sur votre ordinateur.

Les QR codes et liens hypertexte permettant d'accéder aux sites Internet proposés dans cet ouvrage, n'engagent pas la responsabilité de DUNOD EDITEUR, notamment quant au contenu de ces sites, à leur éventuel dysfonctionnement ou à leur indisponibilité d'accès. DUNOD EDITEUR ne gère ni ne contrôle en aucune façon les informations, produits ou services contenus dans ces sites tiers.

Couverture : Rachid Marai
Maquette intérieure : ARCLEMAX

© Dunod, Paris 2012
ISBN 978-2-10-058035-4

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

SOMMAIRE

■ FAITES DES FILMS !	1
1.1 Présentation	2
Des caméscopes analogiques aux appareils photo HD	2
Pas de règles, seulement des méthodes	3
Soyez humble et passionné	4
Persistez	5
1.2 Les phrases des professionnels	8
Albert Dupontel	8
Jean Patrick Benes	9
Julien Séri	9
Xavier Gens	9
Antoine Rein	9
Didar Dohmeri	9
Thomas Verhaeghe	10
Lionnel Astier	10
Rémi Bezançon	10
Charlotte Boulín	10
Nicolas Marié	10
■ ÉCRIRE UNE HISTOIRE UNIQUE	11
2.1 Un concept et peut-être un film	12
Un concept, c'est quoi ?	12
Créer un concept	13
2.2 Les grandes structures d'un scénario	14
La structure classique en trois actes	15
Les structures de type conte	15
Les archétypes	16
2.3 De l'idée au traitement	17
Que raconte un traitement ?	18
Écrire un traitement	18
Rédiger une note d'intention	19

2.4	La longue phase d'écriture du scénario	20
	Ne pas se décourager	21
	Trouver des financements	21
	L'importance de la mise en page	22
	Quel logiciel utiliser ?	26
2.5	Écrire un scénario pour un tournage sans budget	27
	Limiter les lieux	28
	Choisir une époque contemporaine	29
	Privilégier les intérieurs	29
	Raconter une histoire conceptuelle	29
2.6	Écrire un scénario pour un court métrage	30
	Pourquoi le court métrage ?	30
	Quelques règles d'écriture spécifiques	30
	Le court métrage réalisé en un week-end	32
	Le court métrage en improvisation... écrivez	32
2.7	Protéger son scénario	34
2.8	Un scénariste nous parle de son métier :	
	Jean-Paul Bathany	35
■	DÉCOUPER LE FILM	37
3.1	Le découpage technique, à mi-chemin entre l'écriture et la préparation	38
	Montrer plutôt que démontrer	38
	L'intérêt du découpage technique	39
	Les méthodes de découpage	40
3.2	Découper avec un tableau	42
3.3	Storyboarder	44
	Storyboard avec un crayon et du papier	45
	Storyboard avec un logiciel	45
	Faire une animatique	48
3.4	Un storyboardeur nous parle de son métier : Nevil	49

■ PRÉPARER LE TOURNAGE	53
4.1 Rencontrer des comédiens connus	54
Contacter les comédiens directement	55
Contacter les comédiens par leur agent	56
Trouver les comédiens par un directeur de casting	57
Comment présenter son projet au comédien	57
Rencontrer les comédiens	58
4.2 Organiser un casting	59
Déposer une annonce de casting	60
Recevoir des candidatures par e-mail	62
Envoyer un texte d'essai	63
Organiser un casting	63
Communiquer sa réponse	64
4.3 Répéter	64
Les premières lectures	66
Les répétitions	66
4.4 Le premier assistant (votre ami pour la vie)	67
Le plan de travail	68
Les feuilles de service	73
4.5 Constituer une équipe de choc	74
Les principaux postes nécessaires à la (bonne) préparation d'un film	75
La taille de l'équipe technique de tournage	77
4.6 Repérer des lieux	79
Le matériel nécessaire	80
Partager l'information	81
Google Maps	81
4.7 Un premier assistant nous parle de son métier :	
Julien Siehr	83

■ PRÉPARER LA PRODUCTION	87
5.1 Estimer le temps de tournage	88
Identifier les scènes complexes	89
Regrouper les scènes	89
5.2 Concevoir un premier budget et quelques pistes pour le réduire	90
Comment est composé un budget de production ?	90
Les salaires	92
Les charges sociales	93
Les frais matériels	95
5.3 Comment financer son projet ?	97
Les producteurs	97
Les aides publiques	98
Internet	98
Les amis	99
L'autofinancement	100
Les financements internationaux	100
5.4 Tourner sans budget (ou presque)	101
L'implication des participants	103
Un exemple de micro-budget	104
Le matériel prêté ou en votre possession	105
5.5 Rencontrer des producteurs	106
Contacter les bonnes personnes	107
Produire un bon dossier de présentation	108
Obtenir un rendez-vous	110
5.6 Les aspects contractuels et légaux	112
Assurer un tournage	112
Les autorisations	114
Les contrats	114
Louer du matériel	115
5.7 Un producteur nous parle de son métier :	
Thomas Verhaeghe	115

■ SE LANCER DANS LE TOURNAGE	121
6.1 Tourner avec un appareil photo reflex numérique	122
L'avis d'un réalisateur : Thibaut Oskian	122
L'avis d'un chef opérateur de fiction, publicité et clip : Thibaud Danton	124
L'avis d'un producteur : Guillaume Colboc	125
6.2 Tourner avec un téléphone portable	126
Pourquoi filmer avec un téléphone portable ?	128
Comment s'organise un tournage de ce type ?	129
L'exemple de <i>Rainy Girl</i>	130
6.3 Une journée type de tournage	132
La préparation du plateau	133
La mise en place des décors et de la lumière	135
La préparation des comédiens	135
Le début du tournage	135
La fin de la journée	137
Quand le tournage prend du retard : les conseils d'un assistant-réalisateur, Julien Siehr	138
6.4 Des dialogues correctement enregistrés	140
Le matériel indispensable pour une prise de son	140
6.5 Une belle lumière : les conseils d'un chef opérateur, Arthur Le Ret	143
6.6 Habits, maquillage, coiffure (HMC)	146
Une styliste-costumière nous parle de son métier : Mélisande de Serres	146
Une maquilleuse nous parle de son métier : Samantha Penne	149
6.7 Maquillages spéciaux et autres artifices	150
Un maquilleur SFX nous parle de son métier : David Scherer	150
Un artificier nous parle de son métier : Léo Leroyer	153
 ■ LA POST-PRODUCTION	 157
7.1 Le montage	158
7.2 La musique, l'autre moitié du film	160
Le point de vue d'Emmanuel d'Orlando	160
Le point de vue de Mark Daumail	165

7.3	Le mixage	166
	Un monteur son nous parle de son métier : Nicolas Bourgeois	167
	Un mixeur nous parle de son métier : Vincent Cosson	169

■ QUE LE SPECTACLE COMMENCE ! 173

8.1	La distribution	174
	La distribution vue par une réalisatrice : Stéphanie Duvivier	174
	Le point de vue d'un distributeur : Stéphane Auclair de UFO Distribution	176
	La distribution vue par l'ACID	179
8.2	La vie en festivals	181
	Trouver des festivals	181
	Le suivi des inscriptions	184
	Peut-on gagner de l'argent avec les festivals ?	185
	L'avis d'un organisateur de festival de cinéma : Pierre-Henri Arnstam, président du Festival du Film de Sarlat	186
8.3	Les sites communautaires	188
	TheCreateurs, par Guillaume Colboc	188
	Collectif Court, par Mathieu Hussenot	190

■ L'AVENTURE DE QUELQUES COURTS MÉTRAGES VICTORIEUX 191

9.1	<i>Charmante Mira</i> , de Franck Victor	192
9.2	<i>Pixels</i> , de Patrick Jean	196
9.3	<i>Toute ma vie</i> , de Pierre Ferrière	200
9.4	<i>Une pute et un poussin</i> , de Clément Michel	203
9.5	<i>Les copains d'abord</i> , de Valéry Lambert, réalisé en 48 heures	207

■ GLOSSAIRE 211

1

FAITES DES FILMS !

1.1 PRÉSENTATION

Le cinéma n'a jamais été aussi démocratique qu'aujourd'hui. Nous vivons une nouvelle « nouvelle vague », numérique cette fois, comme celle de la fin des années soixante où les premières caméras légères et relativement peu chères avaient permis à de jeunes réalisateurs de se faire connaître. Aujourd'hui, les appareils photo compacts ou reflex permettent de tourner des films avec une qualité incroyable qui peut rivaliser avec les matériels professionnels. D'ailleurs, plusieurs films produits avec un budget modeste ont été réalisés avec ces fameux appareils photo reflex et diffusés en salles de cinéma. Mais la diffusion d'un film ne se fait plus uniquement au cinéma : Internet commence à peine une révolution sans précédent qui offre de nouveaux écrans de diffusion.

Il ne suffit pas d'avoir une caméra pour faire un bon film. Depuis l'idée de départ d'un scénario jusqu'à la diffusion du film, des méthodes de travail et de la passion sont nécessaires pour mener à bien votre projet.

Des caméscopes analogiques aux appareils photo HD

J'ai commencé mes premières réalisations au lycée. À l'époque, j'avais tanné mes parents pour qu'ils achètent un des premiers caméscopes vidéo de « bonne qualité », en Hi8 (un format d'image analogique désormais obsolète). Ces caméscopes préfiguraient la première révolution numérique grand public qui a eu lieu avec les caméscopes DV au début des années 2000. L'enregistrement se faisait sur des cassettes magnétiques un peu plus grandes que celles du DV, et le montage s'avérait laborieux car il fallait connecter deux magnétoscopes VHS, l'un en lecture, l'autre en enregistrement. Cela demandait beaucoup de pugnacité et aussi de la chance pour obtenir un montage à la seconde près, en synchronisant manuellement les deux appareils. À l'époque, les caméscopes étaient révolutionnaires, mais il faut bien reconnaître que la qualité d'image était nettement inférieure à celle d'un film de cinéma tourné en pellicule 35 mm (un autre format pratiquement obsolète aujourd'hui !). Ensuite sont arrivées les cartes d'acquisition numériques, qui permettaient de numériser une vidéo analogique sur un ordinateur. Et avec elles, les premiers logiciels de montage, comme Premiere sur PC. Avec mes amis, nous nous acharnions à bidouiller l'image d'une séquence vidéo avec des filtres numériques pour lui donner un côté « pellicule », un look « cinéma ». C'étaient de longues heures de calculs, et beaucoup de plantages informatiques.

Je rêvais d'une époque où l'on pourrait filmer avec un appareil photo une image aussi belle qu'une photographie. Vingt ans après, c'est une réalité. Mieux encore : n'importe quel ordinateur permet de monter, truquer et étalonner un film. Et la bonne nouvelle est que cela est facilement réalisable avec un PC ou un Mac. D'un clic, il est possible de diffuser son film en HD à toute la planète !

Pas de règles, seulement des méthodes

Je suis un réalisateur autodidacte. En parallèle des premiers courts métrages que je réalisais avec des amis, j'ai continué mes études jusqu'à l'obtention d'un diplôme d'ingénieur en informatique, ce qui n'est pas inutile alors que le cinéma est maintenant complètement numérique. À chaque court métrage terminé, j'avais la volonté de m'améliorer, de reprendre des cadrages, des narrations ou des rebondissements des films que j'appréciais.

Depuis, c'est avec toujours autant de passion cinéophile que je réalise chacun de mes films. Il n'y a pas de règles pour devenir réalisateur : vous pouvez apprendre sur le tas, être comédien et avoir envie de raconter à votre manière une histoire, être photographe... Il est facile aujourd'hui d'expérimenter et d'apprendre en réalisant un court métrage le temps d'un week-end, avec un téléphone portable, et peut-être même de réussir à émouvoir plusieurs centaines de milliers de personnes sur YouTube. Mais pour écrire, réaliser et monter un film, quel qu'il soit, il existe des méthodes qui vous permettent de mener sérieusement et avec passion votre projet à son terme.

C'est dans cet esprit que j'ai réalisé des films comme *La Pomme d'Adam* (avec entre autres Zoé Félix et Bérénice Béjo), une comédie sur l'inversion des rôles féminins et masculins, ou *Rainy Girl*, qui a été tourné avec un téléphone portable, un Nokia N95 – oui, ce n'était même pas un iPhone –, en une demi-journée. Ces deux films ont connu un franc succès sur Internet, puisque chacun d'entre eux a été visionné par plus de 300 000 spectateurs. Finalement, n'est-ce pas la plus belle récompense !

<http://goo.gl/3soTC>

▲ *Rainy Girl* a été tourné le matin avec un téléphone portable, puis monté et étalonné l'après-midi sur un PC portable. À ce jour, le film a été visionné par plus de 300 000 spectateurs, a obtenu plusieurs premiers prix dans des festivals, a été diffusé sur ARTE et à Beaubourg (Paris).