

DEFINITIONS DE L'ATELIER CINEMA DANS L'APPLICATION :

Les métiers du cinéma :

ACCESSOIRISTE

L'accessoiriste est chargé(e) de s'occuper de tous les objets présents dans le scénario.

C'est un travail important car le choix des accessoires raconte des choses sur le personnage. S'il est écrit dans le scénario qu'un personnage lit un livre en buvant un verre de lait avec une paille, c'est l'accessoiriste qui va être chargé(e) de trouver le livre, le verre et la paille. Chaque détail aide à raconter l'histoire, participe à son atmosphère. Ce ne sera pas la même chose si le personnage boit dans un verre en cristal ancien, ou dans un verre en plastique de couleur.

ACTEUR/ACTRICE

L'acteur ou l'actrice donne chair au personnage de papier qu'a imaginé le ou la scénariste.

C'est la personne qui va interpréter le personnage qu'a imaginé le ou la scénariste. Son physique est important puisqu'elle va prêter son corps mais également sa voix, sa démarche, ses expressions, son vécu, ses émotions, sa sensibilité. L'acteur ou l'actrice, avec le réalisateur ou la réalisatrice, va participer à construire le personnage, à l'inventer.

CHEF OPERATEUR/ CHEFFE OPERATRICE

C'est la personne qui est en charge de l'image du film.

Elle travaille avec le ou la cinéaste pour rendre l'atmosphère et le style visuel qu'il ou elle veut imprimer au film. Elle utilise des outils comme des projecteurs, des filtres de couleurs, un appareil pour mesurer la lumière et une caméra. Elle travaille avec son équipe (cadreur.euse, électricien.ne, machiniste) pour mettre en œuvre les choix du ou de la cinéaste, qui va lui permettre de raconter l'histoire exactement comme il ou elle l'a imaginée.

Le chef opérateur ou la cheffe opératrice travaille également avec le ou la cinéaste lors du découpage du film. Le film doit-il être lumineux, sombre, coloré, terne, très contrasté ? Y aura-t-il beaucoup de gros plans ? Des plans fixes ? La caméra sera-t-elle portée ou sur pied ? Une même histoire peut être racontée de centaines de manière différentes, et chaque choix technique influence la réception du spectateur.

COSTUMIER/COSTUMIERE

C'est la personne qui cherche ou conçoit le costume qui va représenter le mieux le personnage.

Les costumes donnent de nombreuses indications sur les personnages : leurs goûts, leurs milieux sociaux, leurs lieux de vie. Créer les costumes est un exercice difficile et passionnant qui participe à la réussite du film. Même si tu prêtes plus attention aux dialogues et aux actions, tu remarques, sans t'en rendre compte, les détails des costumes. Les costumes aident aussi les acteurs à construire leur personnage, à leur donner une allure, une démarche, un corps.

Exemple : Un personnage avec un blouson en cuir sera différent d'un personnage avec une doudoune jaune. Un personnage avec une jupe longue ne marchera pas de la même manière

qu'avec une mini-jupe. La manière dont tu t'habilles raconte de nombreuses choses sur toi. C'est la même chose pour un personnage de film !

DECORATEUR/DECORATRICE

Le décorateur ou la décoratrice imagine et construit les décors voulus par le ou la cinéaste

Le décorateur ou la décoratrice a la responsabilité artistique et technique des décors du film. Il ou elle imagine et construit les décors voulus par le ou la cinéaste. Selon le scénario et si le film est tourné en studio ou en décors naturels, le travail sera très différent. Il ou elle peut construire une ville antique ou modifier la place des meubles dans un appartement. C'est aussi son rôle de s'occuper de la peinture, de la couleur des murs, et même parfois des volets !

Exemple : Choisir les meubles quand les scènes se jouent dans un appartement, les objets de décoration, les tableaux accrochés au mur, voilà son travail ! Cela permet de comprendre plein de choses sur le passé, le présent des personnages, leurs caractères... Les impressions sur le spectateur seront très différentes si, dans une chambre, le lit est petit, grand, vide ou rempli de peluches...

INGENIEUR/INGENIEURE DU SON

L'ingénieur ou ingénieure du son est la personne qui dirige ceux et celles qui travaillent sur le son.

Le cinéma, c'est bien évidemment des images mais c'est aussi du son. Dans un film, le son est souvent enregistré en direct, au moment du tournage. Il peut aussi être fabriqué après le tournage et ajouté ensuite sur les images. L'ingénieur(e) du son est la personne qui dirige toutes les autres personnes qui travaillent sur le son. Il ou elle s'assure qu'il y a tous les sons nécessaires pour le film, les voix bien sûr mais aussi les ambiances, les bruits (pas, porte qui se ferme, coup de feu, vagues...).

REALISATEUR/REALISATRICE

Le réalisateur ou la réalisatrice est responsable de tous les choix artistiques et techniques du film.

Si un film existe, c'est qu'une personne a eu envie de raconter une histoire et de la mettre en images : le réalisateur ou la réalisatrice. Elle porte sa vision, son point de vue sur l'histoire, un peu comme un chef ou une cheffe d'orchestre. Elle s'appuie sur le savoir-faire de toute son équipe pour construire son film et s'assure que tout le monde avance dans la même direction. Elle est responsable de tous les choix artistiques et techniques.

Exemple : Même si des cinéastes s'emparent d'un même scénario, chaque film sera très différent. Si les dialogues sont les mêmes, la manière de composer l'image, de filmer les personnages et les décors, sera propre à la sensibilité de chacun et chacune.

SCRIPTTE

Le ou la scriptte observe minutieusement le déroulement du tournage, note tous les détails de chaque plan et s'assure de la continuité du film.

Les personnages portent-ils bien les mêmes vêtements, les mêmes accessoires d'un plan à l'autre ? La lumière, la météo sont-elles les mêmes ? Rien ne doit échapper au scripte ou à la scripte. Ce regard est indispensable pour le ou la cinéaste.

Exemple : Lors d'un tournage, on ne tourne pas forcément les plans dans l'ordre de l'histoire. Tout est remis dans l'ordre lors du montage. Quand nous voyons le film, nous avons l'impression que tout se déroule logiquement. Cette impression est nécessaire pour pouvoir croire à l'histoire.

Une notion de cinéma :

CADRE-CADRAGE :

Cadrer, c'est l'acte de choisir la distance à laquelle filmer le sujet, l'importance à donner à un élément ou à un autre.

Cadrer, c'est choisir ce que l'on veut montrer... et cacher ! Le cadre est l'acte de choisir la distance à laquelle filmer le sujet, l'importance à donner à un élément ou à un autre, le choix de ce qui va apparaître dans l'image et ce qui va rester à l'extérieur du cadre, hors champ. Le choix du cadre donne des informations sur l'action et produit des impressions, des sensations différentes. C'est le cadreur ou la cadreuse qui occupe ce poste.

Exemple : Être proche ou être loin ne suscite pas les mêmes émotions chez le spectateur. Cadrer en gros plan un visage qui pleure ou voir de loin une silhouette pleurer en plan large, ne produira pas le même effet.

Définitions du WIKI :

Bande son : La bande son est composée de tout ce que l'on entend dans le film.

La bande-son est composée de tout ce que l'on entend dans le film : bruits (portes qui se ferment, pas dans l'escalier...), voix, atmosphères sonores (vagues, mouettes, voitures, klaxons...) et la musique.

Exemple : Les sons ont plusieurs fonctions : rendre le film le plus vrai possible, le styliser, lui apporter une ambiance particulière. La musique de son côté, joue un rôle à part et donne une véritable couleur au film. Il suffit de changer la musique d'une scène pour que les émotions ne soient plus du tout les mêmes.

Champ : C'est tout ce que l'on voit à l'écran, l'image délimitée par les quatre côtés du cadre.

C'est ce que le ou la cinéaste avec son cadreur ou sa cadreuse et son chef opérateur ou sa cheffe opératrice, a choisi de filmer au moment du tournage. Filmer, c'est choisir ce qu'il y a à l'intérieur du champ et ce qui va rester à l'extérieur.

Hors-champ : C'est tout ce que l'on ne voit pas à l'écran mais que l'on peut imaginer.

Quand un ou une cinéaste filme le gros plan d'un visage, le corps du personnage est hors-champ mais on sait qu'il existe. Le hors-champ peut aussi être présent grâce à des sons : on entend une voix mais on ne voit pas celui qui parle. On appelle cela le hors champ sonore.

Décors : Ce sont les lieux où se déroulent les scènes du film.

Le ou la cinéaste, avec son équipe, choisit des décors qui permettent de raconter le plus justement possible ce qu'il ou elle souhaite. Les décors contribuent à l'atmosphère du film, aux impressions ressenties par les spectateurs. Le ou la cinéaste peut choisir de tourner en décors naturels, c'est-à-dire dans des décors qui existent déjà, ou faire fabriquer ses décors en studio.

Exemple : choisir de situer une scène dans une sombre forêt touffue ou dans une clairière ne donnera pas la même ambiance au film. Choisir un appartement moderne, spacieux et lumineux, ne dit pas la même chose des personnages qu'un appartement ancien et biscornu.

Dialogues : Ce sont toutes les paroles prononcées par les personnages.

Les dialogues sont d'abord écrits sur le scénario avant d'être dits par les acteurs ou les actrices.

Ecriture scénaristique : C'est la manière d'écrire pour le cinéma.

On n'écrit pas de la même manière quand on écrit un livre, une pièce de théâtre ou un film. Pour écrire un film, le ou la scénariste doit penser en images, en dialogues et en sons et réussir à écrire quelque chose qui pourra être représenté à l'écran, filmé par la caméra.

Par exemple : en écriture scénaristique, on n'écrit pas Lola aime le cinéma, difficilement filmable, mais plutôt : Lola discute avec sa meilleure amie et lui dit : « J'adore le cinéma ! » L'écriture scénaristique est une écriture des actions, une écriture de ce qui est visible et audible.

Montage : C'est le moment où toutes les images et les sons enregistrés sont assemblés.

Le montage a lieu après le tournage. C'est le moment où toute la matière enregistrée, ce qu'on appelle les rushes, est rassemblée afin d'être modelée et donner corps au film. Lors du montage, le monteur ou la monteuse en lien, avec le ou la cinéaste, choisit les plans, les découpe, les agence les uns avec les autres. Cette étape permet de construire le film, l'ordre des séquences, mais aussi de choisir un rythme.

Off : On parle de son « off » quand on ne peut pas voir la source du son à l'image.

C'est lorsque ce qui produit le son ne se trouve pas dans le champ.

Exemple : si tu entends le son d'un oiseau mais que tu ne le vois pas, on dit que le son est « off ».

Photogramme : C'est une image fixe tirée du film.

Un peu comme si on avait photographié un instant du film. Les photogrammes servent, par exemple, à faire la promotion du film, dans les revues de cinéma ou sur internet.

Valeur de plan/ échelle de plan : C'est choisir où placer la caméra, choisir un point de vue.

Pour filmer un plan, il faut choisir où placer la caméra, choisir un point de vue. On peut filmer de loin ou de près, et en fonction de la distance, l'échelle de plan (gros plan, plan large, plan d'ensemble) ne sera pas la même. De l'échelle de plan dépend aussi l'émotion et la sensation produites.

Plan : Au tournage, c'est tout ce qui est filmé entre le moment où la caméra s'allume et où elle s'éteint.

Un plan est un morceau de film. Quand tu regardes un film, c'est tout ce qui se trouve entre deux coupes.

Gros plan : Quand un ou une cinéaste fait le choix de filmer un sujet de près ou un détail, on appelle cela un gros plan. Le gros plan permet d'attirer l'attention sur un visage, une partie du corps, un objet et lui donne une importance soudaine. Voir un visage en gros plan, c'est voir les expressions, c'est ressentir les émotions, c'est s'identifier au personnage. Pour cela, le gros plan est un élément essentiel dans la palette du ou de la cinéaste.

Plan américain : Quand un ou une cinéaste fait le choix de filmer un personnage en cadrant au niveau des cuisses, on appelle cela un plan américain. Ce plan permet de voir le visage et les mains du personnage. C'est un plan qui permet de voir la réaction d'un personnage à quelque chose, un plan entre le plan d'ensemble et le gros plan.

Plan d'ensemble : Quand un ou une cinéaste choisit de filmer le décor dans son entier, on appelle cela un plan d'ensemble. C'est un plan qui permet de comprendre l'espace d'une scène. Cela peut être la description d'un paysage mais aussi l'espace des actions possibles. Comment le personnage va-t-il parcourir ce paysage, que va-t-il y faire ?

Plan large : Quand un ou une cinéaste choisit de filmer un personnage de la tête au pied, on appelle cela un plan large. C'est un plan qui montre le décor mais qui met le personnage au centre. Il permet de filmer les relations du personnage avec les autres, il met en scène des actions plutôt que des émotions.

Plan moyen : Quand un ou une cinéaste choisit de filmer un personnage en le coupant à la taille, on appelle cela un plan moyen.

Post-sonorisation : C'est le fait d'enregistrer des sons après le tournage.

Cela peut-être des bruits, des atmosphères mais aussi des dialogues. Ces sons seront ajoutés au film au moment du montage.

Scénario : C'est le document écrit qui raconte le film.

On y trouve les actions des personnages, mais aussi les dialogues, des indications sur les lieux où se passent les actions etc... C'est à partir de ce document que toute l'équipe du film va travailler : les acteurs ou les actrices découvrent leurs rôles, les accessoiristes listent les accessoires nécessaires etc...

Séquence : C'est un morceau du film qui est caractérisée par une unité de lieu, d'action ou de temps.

Par exemple, une séquence dans un parc, ou une séquence qui raconte la soirée du personnage. La séquence est un petit morceau de l'histoire.

Tournage : C'est le moment où toute l'équipe du film, dirigée par le ou la cinéaste, va enregistrer les images et les sons et donner vie au film. Le tournage intervient après l'écriture du scénario, le choix des décors, le choix des acteurs ou des actrices et avant le montage.

