

LE CHEF OPERATEUR : PRÉPARATION D'UNE FICTION ET PRATIQUE EN SIMULATION 3D

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

Assistant caméra souhaitant ouvrir, approfondir et réorganiser ses connaissances. Réalisateurs qui cherchent à comprendre le travail de l'image.

Pré-requis, expérience professionnelle :

Expérience dans les métiers de la réalisation ou de l'image.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

La formation a pour objectif de s'approprier ou se réapproprier les bases et les fondamentaux du métier de chef opérateur de cinéma (c'est à dire cadreur et directeur de la photographie).

- Maîtriser les aspects techniques : l'optique, la sensitométrie, les procédés techniques de fabrication de la lumière, le fonctionnement des caméras argentiques et numériques.

Connaître les fondamentaux esthétiques : les notions d'histoire de l'Art, de la peinture, les différentes écoles esthétiques au cinéma, expressionnisme, lumière classique, baroque, moderne.

- Comprendre les différents corps de métiers qui s'expriment par l'image et en relation avec celle-ci : la scripte, l'assistant à la réalisation, le département décoration.

- Donner les clefs de compréhension des aspects fondamentaux de la peinture, de l'adoption de la convention de la perspective jusqu'à l'apparition du cinéma.

- Réfléchir à la mise en image des moments clés du scénario par le biais de l'art du découpage.

- Connaître la physique des phénomènes lumineux du point de vue optique et physiologique.

- Comprendre le fonctionnement du matériel à disposition du chef opérateur, analyser les caractéristiques.

- Penser les effets spéciaux dès la prise de vue. Cas des transparences, des incrustations, des fonds verts...

- Comprendre le travail des comédiens, cas de l'école du « texte », issu du théâtre, cas de la « méthode ».

- Savoir mettre en pratique la préparation d'un film avec des plans de lumière et des simulations 3D afin d'en saisir le résultat et de mieux anticiper les rendus.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Durée totale : 140 heures / 20 jours – Durée hebdomadaire : 35 heures

Horaires : 9h30 à 13h30 – 14h30 à 17h30

Sessions :

du 3 au 28 Mai 2021

du 25 Octobre au 19 Novembre 2021

Lieu de formation : 57, rue Letort – 75018 Paris

Tél. : 09 81 24 66 25 / Email : contact@courts-on.fr

LE CHEF OPERATEUR : PRÉPARATION D'UNE FICTION ET PRATIQUE EN SIMULATION 3D

Les réalités du marché et les contraintes d'un tournage réduisent le temps de préparation d'un chef opérateur et l'obligent ainsi à acquérir une méthodologie de travail adaptée.

Semaine 1 : les bases esthétiques

Jour 1 : Les fondamentaux esthétiques

L'histoire de l'art et les règles de la composition :

- Les clefs de compréhension des aspects fondamentaux de l'art.
- L'invention de la perspective (le XVe siècle, les oeuvres de Masaccio et de Piero della Francesca, etc), la science et l'art. La première caméra : la camera obscura.
- La Renaissance et son âge d'or jusqu'au baroque.
- La révolution de l'Art (le 19ème) : la naissance de la notion d'artiste, la modernité, l'âge d'or des modernes, la seconde modernité (abstraction, le cas particulier du collage) : la fin de la perspective.
- Réflexion et analyse des « peintres de la lumière »,
- Etude de cas : Vermeer, Caravage...
- Les règles de composition : analyse, histoire et pratique.

Jour 2 : L'histoire des écoles esthétiques au cinéma

La lumière au cinéma.

La protohistoire (les opérateurs Lumière, la captation, l'ère du quantitatif).

La première école : l'expressionnisme allemand (l'école du « Stimmung », le collage : Weine, Murnau... avec des opérateurs comme Fritz Arno Wagner).

Une école française née de l'expressionnisme : le réalisme poétique (Clair, Clément... le travail d'Alekan, le travail de Trauner)

L'invention du cinéma classique : l'âge d'or hollywoodien (Hitchcock mais aussi Welles... le travail de Lee Garmes, de Gregg Toland, de Robert Burke).

Le néoréalisme italien : l'art du témoignage (Rossellini, de Sica...).

La modernité au cinéma : la lumière homogène, la lumière hétérogène (Bresson, Godard, Cassavetes... le travail de Coutard, d'Al Ruban).

Jour 3 : L'objet scénario, le découpage

Lire un scénario, comprendre ses pivots :

- Les trois actes d'Aristote.
- Les 12 étapes du héros de Campbell.
- Les 7 clefs de Truby.
- Le découpage, le cadre.
- Rappel des valeurs de plans.
- Les règles de découpage du cinéma classique, les détournements de ces règles par le cinéma moderne.
- Les questions posées par le découpage : les questions spatiales, temporelles, la mise en mouvement du spectateur...

Jour 4 : Lecture de scènes, proposition de découpage

Analyse de séquences de films classique/postmoderne/moderne.

Analyse et découpage de scènes tirées du film préparé pour la formation.

Jour 5 : Le Louvre

Rappel de l'histoire de l'art, compréhension et études d'œuvres in situ.
Travail de recherche des lignes de forces sur des oeuvres.

Semaine 2 : les bases techniques

Jour 1 : La lumière d'un point de vue technique

Physiologie de l'œil, perception des phénomènes.
La lumière : théorie corpusculaire et ondulatoire.
Les couleurs primaires, la température de couleur.
L'optique, les aberrations.

Jour 2 : La technique et le matériel technique en lumière et machinerie

Les différents systèmes de production de lumière (l'incandescence, la luminescence, cas des LED, le régime d'arc, cas des HMI).
La machinerie.

Jour 3 : La technique et le matériel de prise de vue

Cas de l'argentique : les différentes caméras, les différents procédés, le traitement en laboratoire.
Cas du numérique : les différentes caméras, l'échantillonnage, la quantification, le log, les lut, 2K, 4k, système en 444, en 422...

Jour 4 : La technique particulière des SFX et VFX

Les effets spéciaux doivent être pensés dès la prise de vue.
Les transparences.
Les incrustations : comment les préparer?
Les fonds verts : pratique du fond vert, cas du matte-painting.
Rencontre avec un truquiste.

Jour 5 : Travaux pratiques

La préparation en image, recherche et fabrication d'un « moodboard ».
La recherche iconographique (cas de la peinture, de la photographie, de l'audiovisuel).
Les listes de matériel lumière : comment s'y prendre ?

Semaine 3 : le chef opérateur comme référent

Jour 1 : Les équipes (1/2)

L'équipe image :
- Hiérarchie de l'équipe image.
- Le travail de chacun : les compétences, les responsabilités.
L'équipe mise en scène :
- Le travail autour du plan de travail : les contraintes, les solutions.
- Les rapports à la scripte, les rapports au découpage.

Jour 2 : Les équipes (2/2)

L'équipe décoration :
- Les recherches : couleurs, matières, design...
- L'aspect collaboratif.
- Lumière et décor : une double intégration.

Jour 3 : Les listes de matériel

Etude technique du scénario.

Les listes de matériel et les besoins humains.

Le plan de lumière :

- Un peu d'histoire : Hollywood et les trois points.
- L'approche d'Alekan.
- Exercices pratiques.

Jour 4 : La simulation de rendu 3D (1/2)

Les bases de Unity :

- Les principales fonctions du logiciel.
- Comprendre tous les enjeux du rendu 3D en temps réel et de son application dans le processus de pré-production.

Savoir utiliser le kit lumière mis à disposition dans Unity et l'exploiter concrètement dans un décor.

Jour 5 : La simulation de rendu 3D (2/2)

Approfondissement de Unity :

- L'import de projet 3D : bien paramétrer sa session avec les fichiers d'un chef décorateur, d'un studio, etc.
- Le mode timeline : intégrer des caméras, les animer.
- L'animation des lumières et personnages.
- L'export photo de plans et de stills.

Semaine 4 : La pratique

Jour 1 : Mise en pratique de la simulation

Les plans lumière, leur concrétisation : comment anticiper?

Mise en pratique de la simulation 3D de la lumière sur les décors choisis.

Jour 2 : Étude esthétique autour du scénario et plans lumière

Recherche iconographique.

Suite des exercices de plans de lumière.

Jour 3 : Les rapports aux comédiens

Comprendre le travail des comédiens à travers certaines de leurs pratiques et méthodes :

- Cas de l'école du « texte », issue du théâtre.
- Cas de la « méthode ».

Jour 4 : Le terrain

Découpage, repérages : savoir appréhender un décor, savoir le mettre en lumière.

Exercices de plans de lumière et de découpage.

Jour 5 : Le bilan

Rencontre avec le réalisateur du film étudié : son rapport à l'image, le rapport aux comédiens.

Projection du film.

Bilan de la formation.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Formateur :

Frédéric SERVE (Directeur de la photographie - AFC).

Méthode pédagogique :

Alternance d'exercices pratiques et d'enseignement théorique, accompagné de nombreux exemples concrets.

Rencontre avec les professionnels loueurs de matériels.

Cas pratiques à partir d'un scénario. Analyse de résultats et critiques.

Supports fournis aux stagiaires :

Documentation de cours théoriques

Modalités d'évaluation :

Bilan à mi-parcours et entretien individuel en fin de formation