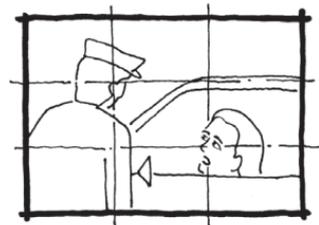
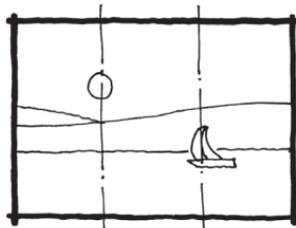
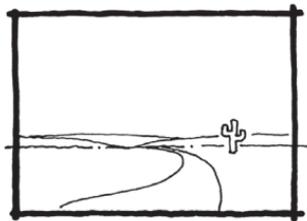
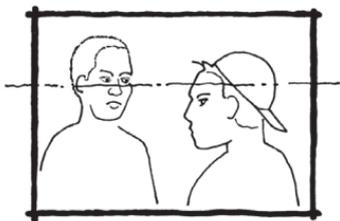
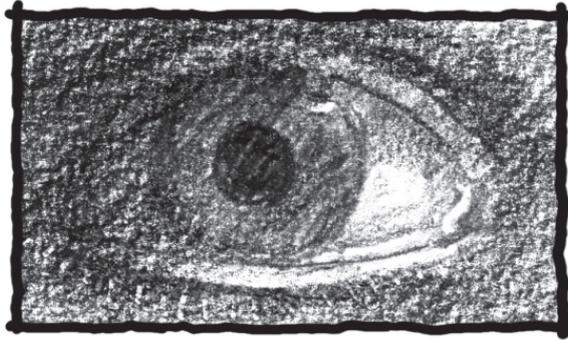

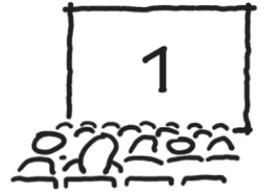
101 PETITS SECRETS DE CINÉMA QUI FONT LES GRANDS FILMS

Neil **Landau** | Matthew **Frederick**

D'après la séquence d'ouverture de *Chicago*

Commencez fort

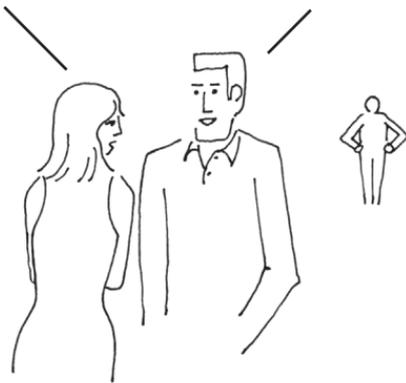
La première image doit suggérer le thème central du film et mettre l'intrigue sur les bons rails.

Le film *Working girl* s'ouvre sur une vue aérienne de la Statue de la Liberté, situant immédiatement l'action à New York et suggérant l'indépendance de la femme comme thème central.

La première image ne se contente pas forcément de révéler le thème et l'histoire qui va se dérouler, mais peut aussi indiquer le contexte passé : une première séquence d'une ville désertée, balayée par des herbes folles, peut dépeindre la désolation, tandis qu'une fleur sur un cactus dans un coin de l'écran peut suggérer une possibilité de renouveau.

Je T'aime !

Je L'aime !

Les trois étapes pour faire un film

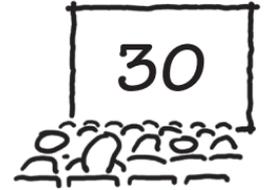
Préproduction : toutes les activités qui précèdent le premier jour de tournage, parmi lesquelles l'établissement du budget, le choix des acteurs, les corrections du scénario, les repérages, la construction des décors, la mise au point du planning de production (prévoir où et quand doit être tournée chaque scène) et le recrutement de l'équipe. Cette phase peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années, avant que tout soit en place et que le projet puisse débiter.

Production : débute dès qu'une caméra commence à tourner et s'achève lorsque les dernières images sont mises en boîte. Dure de quatre à vingt semaines ou plus. Les grands studios parviennent généralement à la faire tenir en quatre-vingts jours environ.

Postproduction : débute avant la fin de la production. Une fois les séquences filmées, le monteur commence à créer une ébauche du film. Des effets visuels sont ensuite ajoutés, en même temps que le montage des sons et l'ajout de la musique sont réalisés. Le doublage de certains dialogues s'avère indispensable lorsque le texte d'un acteur est inaudible ou sonne faux. La postproduction dure plusieurs mois, le montage « bout à bout » étant généralement disponible environ dix semaines après le dernier jour de tournage.

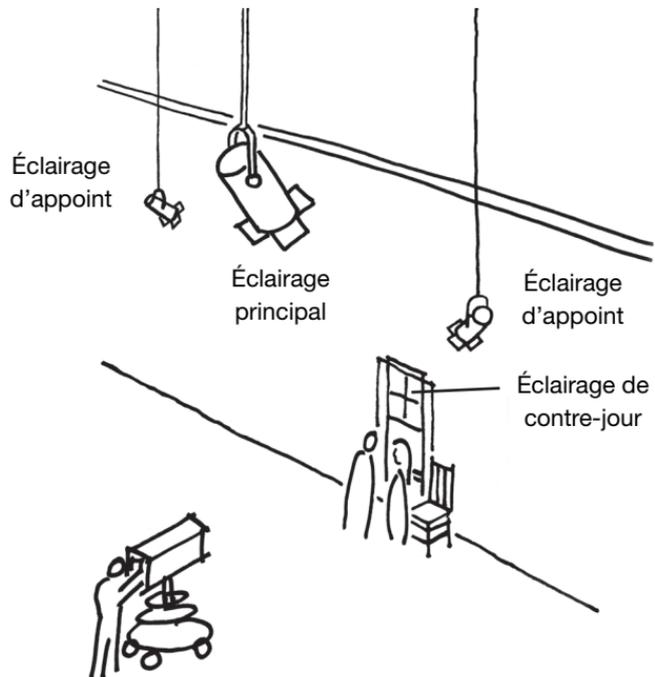
Charlie Chaplin

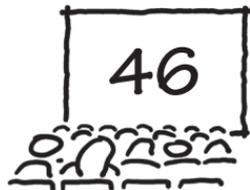
Ralenti ou accéléré ?

L'image cinématographique est aujourd'hui projetée à raison de 24 images par seconde alors qu'elle l'était à 16 et 18 images par seconde au début du cinéma lorsque celui-ci était muet. C'est avec l'arrivée du son que le passage à 24 im/s s'est avéré indispensable pour obtenir une vitesse de défilement linéaire suffisante à une bonne reproduction du son.

En réalité chaque image est projetée deux fois soit une première fois pendant $1/96$ s, suivi d'un noir de $1/96$ s, ensuite une seconde fois pendant $1/96$ s et enfin un noir est projeté pendant le changement d'image durant $1/96$ s. C'est grâce à l'invention de la croix de Malte que le système a pu fonctionner. Les premiers projecteurs utilisaient un projecteur tripale pour projeter l'image trois fois et être en dessous du seuil de scintillement de l'œil. Aujourd'hui les projecteurs 35 mm utilisent des projecteurs bipales.

L'éclairage

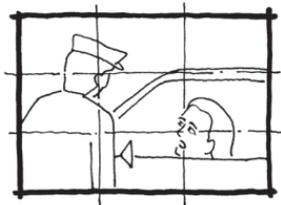
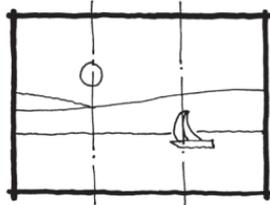
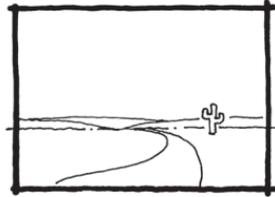
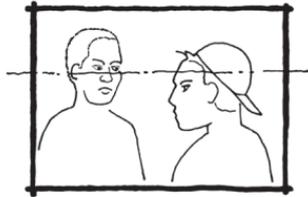
Un éclairage réussi améliore la prise de vues, conforte le point de vue du personnage, souligne les conflits et confère un intérêt visuel à la scène.

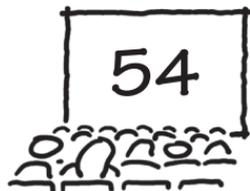
Les cinéastes ont le choix entre différents types d'éclairage et de réglages : chaud ou froid, artificiel (par exemple fluorescent pour suggérer un cadre froid et institutionnel) ou naturel (pour donner un aspect documentaire), placé sur le côté, en haut, en bas ou en arrière, plus ou moins intense et diffus, avec ou sans effets d'ombres.

Une *lumière principale* est la principale source lumineuse d'une scène. Elle est généralement placée au-dessus et sur le côté du sujet principal. Elle peut être directe, adoucie ou être associée à un filtre coloré.

Une *lumière d'appoint* ou d'ambiance diminue le contraste, éclaire les détails des zones sombres et évite les ombres indésirables, comme celle du nez sur la bouche ou celle d'un acteur sur un autre.

Une *lumière de contre-jour* est placée derrière les sujets principaux d'une scène, face à la caméra. Elle sert à mettre la silhouette du sujet en valeur ou à créer un effet de halo lumineux. Elle peut être adoucie par une lumière frontale de remplissage. Le soleil est une lumière d'arrière-plan couramment utilisée.

La règle des tiers

En centrant un objet ou un acteur dans le champ de la caméra, l'image obtenue risque d'être statique et dénuée d'attrait visuel.

La règle des tiers permet de composer efficacement une image. Elle consiste à découper uniformément le cadre en neuf zones, délimitées chacune par deux lignes horizontales et deux lignes verticales, appelées *lignes de force* et situées aux tiers du cadre. Les points d'intersection des lignes de force sont appelés *points forts*. Pour des paysages ou des plans larges, il est recommandé de placer l'horizon près de la ligne de force inférieure du cadre. Les sujets principaux seront placés, quant à eux, sur l'un des points forts du cadre, tandis que les yeux d'un acteur se trouveront le plus souvent près de la ligne de force supérieure.

Ne pas appliquer la règle des tiers et placer intentionnellement un personnage au centre du cadre peut néanmoins s'avérer utile si l'on veut suggérer son isolement ou son inertie.

Neil **Landau** | Matthew **Frederick**

101 PETITS **SECRETS DE CINÉMA** QUI FONT LES GRANDS FILMS

Vous-êtes vous déjà demandé ce qui distingue un grand film d'un banal long métrage ? Comment le premier parvient-il à capter notre attention, à nous arracher des larmes ou des éclats de rires, à marquer les esprits et son temps jusqu'à devenir « culte » ?

Destiné à tous les amoureux du cinéma, ce livre dévoile quelques-uns de ces secrets les mieux gardés, de l'écriture du scénario au montage, en passant par la mise en scène, la direction des acteurs, le cadrage, les décors...

Réalisateur de cinéma et de télévision aguerri, l'auteur nous livre ses pensées, ses conseils avisés et trucs et astuces de pro, illustrés par de nombreux dessins et schémas, références cinématographiques et citations de grands réalisateurs.

9 782100 564309

6926166

ISBN 978-2-10-056430-9

Traduit de l'anglais (É.-U.)
par Fabrice **Lemainque**

