L2/7 Atelier Découpage

Marianne Tardieu – février/mars 2023

Cadre, coupe, point de vue : du tournage au montage

Maintenant quand je regarde une page de scénario, je pense : « Que voulons-nous leur dire, et comment le faire le plus simplement possible ? » Et quand je réponds à cela, tout devient facile.
Harris Savides*

La structure d'un film doit toujours être une structure musicale. Le rythme fait la qualité d'un film. Le cinéma est l'art le plus proche de la musique.
Michael Haneke

Cet atelier propose aux étudiants.es de s'initier de façon concrète au travail du découpage.

Le découpage est une étape décisive du processus de réalisation d'un film. Il constitue même l'étape-clé du passage du scénario à sa mise en images. Mettant en jeu une multiplicité de dimensions et de choix qui le rendent plus complexe qu'il n'y paraît à première vue, le découpage est indissociable de la vision que le réalisateur cherche à figurer, et fait, à ce titre, pleinement partie de ses partis pris de réalisation.

L'enjeu de la scène à filmer, la situation qu'elle est censée incarner, la tonalité dominante qui s'en dégage, la tension dramatique et/ou la dynamique d'ensemble qui la caractérise, et enfin les émotions, sentiments et pensées qui animent les personnages, vont, pour une large part, déterminer ces choix de découpage.

Quelle réalité s'agit-il de capter, et comment utiliser au mieux le cadre, les mouvements de la caméra ou ceux des acteurs pour la saisir le plus précisément possible ? Comment la place de la caméra, le rapport de distance ou de proximité qu'elle entretient aux personnages, la composition du cadre, la valeur des plans, leurs mouvements ou leur fixité, leur durée et leur rythme interne, le champ qu'ils vont circonscrire – et le hors-champ qui en découle – peuvent-ils être mis au service de la scène à tourner et du point de vue dont elle témoigne ? Autrement dit : comment la succession des plans définis par le découpage, leur agencement et la cohésion qu'ils vont créer, incarneront-ils ce point de vue avec le plus de force et de justesse ?

Le découpage est l'objet d'un dialogue entre le.la chef-opérateur.rice et le.la réalisateur.trice. Ce travail commun et essentiel peut prendre des formes diverses selon les films et les réalisateurs.trices. Les choix effectués au tournage prennent tout leur sens (ou pas !) au montage. Le monteur ou la monteuse participe donc, à la fin, lui aussi au travail du découpage.

Il s'agira pour vous d'éprouver concrètement, à travers différents exercices pratiques, l'ensemble des partis pris qu'implique cette opération du découpage. Nous nous en tiendrons, pour cette première approche, à des situations et des scènes relativement simples, afin que vous ayez le temps d'expérimenter, puis de vous approprier les fruits de vos essais.

---

* Célèbre directeur de la photographie américain et chef opérateur attitré de Gus Van Sant dans les années 2000 (*Gerry, Elephant, Last Day*) , il a également signé l'image de nombreux films marquants, parmi lesquels :*The* Yards (James Gray), *Somewhere* (Sofia Coppola), *Zodiac* (David Fincher), *Birth* (Jonathan Glazer).

L'important en effet est que vous puissiez évaluer la pertinence de vos choix, les gains ou les déperditions qu'ils produisent, les effets créés par tel ou tel cadre, tel agencement de plans, tel ou tel raccord, etc.

Nous tenterons ainsi de percevoir et de comprendre concrètement ensemble comment s'opère la mystérieuse fabrication d'une séquence de film.

À la fin de la première journée, dédiée aux initiations techniques, vous vous répartirez par équipes de 4 ou 5. Chaque équipe choisira une des deux séquences de fiction proposées et devra établir, pour la semaine suivante, deux hypothèses de découpage.

Durant la seconde journée, les étudiants.es de chaque équipe travailleront sur le découpage d'une situation très simple et occuperont tour à tour les différents postes (mise en scène, prise de vue, prise de son, lumière, scripte, incarnation du personnage). Les équipes effectueront ensuite un montage rapide de leurs rushes, que nous regarderons ensemble pour en discuter.

Les deux journées suivantes seront consacrées au découpage de la séquence de fiction choisie par chaque équipe. Ces deux journées se partageront entre séances d'échange sur les découpages proposés, tournages sous formes d'essais et séances de discussion après montage des rushes obtenus. Les étudiants.es de chaque équipe interprèteront les personnages et passeront derrière la caméra à tour de rôle.

Chaque équipe pourra ainsi tirer de ces essais des enseignements lui permettant d'améliorer son découpage en vue du tournage à proprement parler, qui aura lieu le 5ème jour, et que vous effectuerez cette fois-ci en autonomie.

La semaine de lecture, durant laquelle se déroule l'atelier, permet de disposer des salles du 6ème et 7ème étage du bâtiment C des Grands Moulins. Les exercices et les tournages se dérouleront donc à l'intérieur de celles-ci.

Les équipes disposeront ensuite de deux jours pour monter leur séquence. Et nous nous retrouverons pour découvrir chaque montage, lors d'une séance collective de visionnage.

Organisation et calendrier de l'atelier

1ère séance : mercredi 22 février 9h30-18h, en 679C et 785C

Travail en demis groupes et demies journées :

- 1 groupe avec l'intervenante : initiation au cadre (réglage du point, de l'exposition, utilisation de la profondeur de champ, de la lumière, de la caméra sur pied, à l'épaule, etc.), Exercices pratiques.

- et 1 groupe avec Franck Moulin, coordinateur technique des Ateliers : initiation technique aux unités de tournage Image et Son.

A la fin de la séance, les étudiants.es se constituent en groupes de 5 ou 6. Ils.elles devront établir, pour le lundi suivant, 2 découpages différents d'une séquence de fiction dont on leur fournit le synopsis écrit (2 séquences au choix).

2ème séance : lundi 27 février 9h30-18h30, en 791C

Exercice de découpage à partir d'une situation très simple. Les étudiants.es de chaque équipe occuperont tour à tour les différents postes. L'après-midi, les 3 groupes, encadrés par Franck Moulin, effectuent un montage sommaire de leurs plans, puis le visionnent avec leur intervenante afin de mesurer la pertinence de leurs choix.

3ème séance : mardi 28 février 9h30-18h30, en 791C

Travail pratique de découpage et filmage de la séquence choisie.
Les étudiants.es se distribuent les postes de manière équilibrée sur les deux tournages de chaque groupe, afin que chacun puisse expérimenter ce qui l'intéresse le plus, devant et derrière la caméra.
Le matin, chacun des 3 groupes propose son point de vue sur la séquence et ses deux hypothèses de découpage. Puis les retravaille en fonction des retours de l'intervenante. L'après-midi, les groupes tournent la 1ère version de leur découpage.

4ème séance : mercredi 1er mars 9h30-18h30, en 791C

Le matin, chaque groupe tourne la 2nd version de son découpage, selon le même principe que la veille.
L'après-midi, les 3 groupes, encadrés par Franck Moulin, effectuent un montage sommaire de leur séquence. Puis le visionnent avec leur intervenante pour évaluer la cohérence de leur choix. Ils prennent en compte ses retours pour produire la version définitive de leur découpage, en vue du tournage de l'ensemble le 5ème jour.

5ème séance : jeudi 2 mars 9h-18h, en 785C

Tournage définitif : Les 3 groupes tournent leurs séquences en autonomie.

6ème séance : vendredi 3 mars 9h30-18h, en 791C

Les 3 groupes, encadrés par Franck Moulin, montent leurs séquences.

7ème séance : le mercredi 8 mars 9h30-18h, en 785C

Finition du montages des séquences.

8ème séance : le mercredi 15 mars 10h-13h, en 674C

Visionnage collectif des séquences montées.