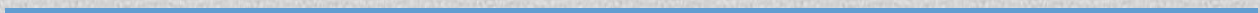

LE GUIDE DU PREMIER TOURNAGE

REUSSIR UN PREMIER TOURNAGE « EXERCICE »

TABLES DES MATIERES

Introduction.....	2
Le scenario.....	3
Ne gaspillez pas une idée de génie.....	3
Ne faites pas un scenario trop long.....	3
Ecrivez selon vos moyens.....	3
Le spectateur n'est pas dans votre tête.....	3
Construisez une dramaturgie.....	4
Eviter la déconstruction.....	4
Votre idée doit être reformulable en une ligne.....	4
Des personnages identifiables.....	4
Questions pratiques.....	5
Avec quoi tourner ?.....	5
Combien cela va me coûter?.....	5
La pré-production.....	6
Le découpage.....	6
Les repérages.....	6
Les extérieurs :.....	6
Les intérieurs:.....	7
Le casting.....	7
Le planning.....	7
L'équipe technique.....	9
L'assistant réalisateur.....	9
Avant le tournage.....	9
Pendant le tournage.....	10
Le régisseur :.....	10
La scripte.....	11
Le chef opérateur.....	11
L'équipe son.....	12
Le mot de la fin.....	13
Une fois le tournage terminé.....	13

INTRODUCTION

Tout d'abord, Je tiens à préciser que ce guide est fait pour un **premier tournage**, c'est à dire un tournage sans prétention, qui à priori, ne sera pas un chef d'œuvre mais sera plus un **exercice** extrêmement efficace pour vous former au milieu professionnel.

Rares sont les personnes qui réussissent leur premier film, surtout sans moyens et sans connaissances.

Je vous encourage donc pour votre premier essai, à faire un film exercice dans le but de vous amuser et d'apprendre, plutôt que d'être dans un état d'esprit de court métrage qui glanera la palme d'or à Cannes dans la catégorie meilleur court métrage !

Si jamais vous avez déjà un peu d'expérience en la matière et que vous voulez absolument réaliser un court métrage ambitieux, je vous conseille évidemment le lire **cet ebook**, mais aussi d'acquérir [ce livre](#) qui est extrêmement bien fait et qui pourra vous être fort utile.

LE SCENARIO

Je ne vous donnerais pas de méthode pour écrire un scénario car il faudra plus d'un [livre entier](#) pour maîtriser cet art difficile. Néanmoins, je vous prodiguerais des conseils utiles pour un premier tournage, qui je l'espère, vous empêcheront de faire les erreurs que j'ai commises.

NE GASPILLEZ PAS UNE IDEE DE GENIE

Vous avez écrit un super scénario et vous pensez que ce dernier peut être un chef-d'œuvre. Alors, par pitié, ne le faites pas pour votre premier court métrage. Vous avez en effet très peu de chances de réussir à rendre ce que vous avez imaginé et le résultat risque surtout de vous frustrer. **Attendez d'avoir accumulé un peu d'expérience avant de vous attaquer à votre chef-d'œuvre.**

NE FAITES PAS UN SCENARIO TROP LONG

C'est assez difficile de construire une narration **en 5 minutes**, je vous l'accorde, mais il est risqué de faire un scénario trop long pour un premier essai. Le but étant de limiter votre tournage à 2 3 jours maximums. Donc là encore, si vous avez des idées de super scénarios mais qui font un quart d'heure, je vous conseille de les garder pour les prochains courts que vous réaliserez, quand vous aurez pris de la bouteille.

ECRIVEZ SELON VOS MOYENS

Vous n'avez pas beaucoup de moyens, tâchez donc de faire avec vos possibilités de lieux, de personnes et de matériel. Je suis d'accord sur le fait que cela puisse stopper votre créativité, mais ce sera un excellent **exercice qui vous aidera à vous structurer.**

LE SPECTATEUR N'EST PAS DANS VOTRE TETE

L'une des erreurs principales dans les tournages étudiants, est de faire des choses trop compliquées que le scénariste comprend, mais que le spectateur lambda lui ne comprendra pas. Je conseille donc vivement de faire lire votre scénario à **au moins 5 personnes** diverses et de leur demander des avis construits sur la qualité de votre œuvre.

CONSTRUISEZ UNE DRAMATURGIE

Veillez à construire une histoire qui respecte **les règles de base de la dramaturgie**, situation initiale, élément perturbateur, péripétie, élément de résolution, situation finale.

EVITER LA DECONSTRUCTION

Même si ce n'était pas le cas il y a 50 ans, le cinéma a commencé dans les années 60 à s'éloigner du récit classique pour chercher dans la déconstruction.

Néanmoins je vous conseille pour ce premier film de ne pas vous aventurer dans cet art difficile qui est une vraie peau de banane. **Evitez de déconstruire votre récit** à coup de flash-back en perdant le spectateur jusqu'au dernier moment.

VOTRE IDEE DOIT ETRE REFORMULABLE EN UNE LIGNE

- Un homme se met à danser sans pouvoir s'arrêter
- Un sportif se prépare pour une grande compétition
- Un garçon vit un amour secret pour sa prof de sport

DES PERSONNAGES IDENTIFIABLES

Vos personnages devront avoir une identité assez facilement descriptible, n'essayez pas tout de suite de faire des personnages nuancés, vous risqueriez de vous brûler les ailes.

Voici un exemple avec le film : « Un garçon vit un amour secret pour sa prof de sport »

Le protagoniste : Un rêveur un peu poète passionné par la littérature et qui déteste le sport

L'antagoniste : Le prof de littérature qui convoite lui aussi la prof de sport, et qui de plus ne supportant pas le héros, lui met de mauvaises notes.

L'ami : Il est blagueur et ne pense qu'au sexe. Il déteste l'école sauf le sport

La fille : Sublimée par la vision subjective du protagoniste

QUESTIONS PRATIQUES

AVEC QUOI TOURNER ?

Toujours dans l'optique de l'exercice, je vous conseille d'essayer d'obtenir en plus de la caméra et de son pied, **au moins une perche et un micro**. Il serait également bien si possible d'avoir un **réflecteur et des mandarines**.

Bien sûr, plus vous aurez de matériel, mieux ce sera. Même si de nouvelles contraintes de logistique apparaîtront, telles que le transport de ce matériel ou encore le fait de savoir qui s'en occupera et qui en aura la responsabilité sur le tournage.

Pour obtenir ce matériel, n'hésitez pas à l'emprunter dans votre école (si vous en avez une), sinon je vous conseille de regarder dans votre commune s'il y a une association qui pourrait éventuellement avoir du matériel à vous prêter.

COMBIEN CELA VA ME COUTER?

Comme nous sommes dans l'optique d'un exercice, cela ne devrait vous coûter **que la nourriture de l'équipe**. Et si vous avez écouté mes conseils dans la partie scénario et que celui-ci est court, vous devriez avoir peu de jours de tournages donc des frais réduits à ce niveau-là.

Je vous déconseille de louer ou d'acheter du matériel. L'investissement ne sera pas rentabilisé directement, donc gardez ces sommes pour plus tard quand vous serez plus expérimenté.

Pareillement, **ne demandez pas de subventions**, c'est trop tôt. Gardez cette précieuse cartouche pour plus tard.

LA PRE-PRODUCTION

Lors de mon premier court, je n'avais pas spécialement organisé le tournage. J'avais un scénario et je m'étais dit **que j'improviserais sur place**. GROSSE ERREUR ! Non seulement cela vous fait perdre du temps et vous rend moins productif, mais la qualité de l'œuvre en pâti, et si vous voulez vous professionnaliser, ce n'est pas du tout un bon exercice.

Voici une liste de tâches à faire en pré production :

LE DECOUPAGE

Le découpage correspond au nombre et la description des plans que vous avez dans vos séquences. Il y aura donc **autant de feuilles de découpage qu'il y a de séquences**. Le découpage est fait par le réalisateur qui le transmettra ensuite à l'assistant réal qui lui le transmettra à son tour aux autres membres.

Pour plus de détail sur le découpage technique, je vous redirige vers mon [vidéocast](#) (attention à ne pas faire des plans trop compliqué au début).

LES REPERAGES

Ce sont la recherche, mais aussi surtout **l'acquisition des lieux** où vous tournerez vos scènes.

LES EXTERIEURS :

Il faut normalement demander des autorisations de tournage auprès de la préfecture de police, ou alors au service voirie de la ville .Néanmoins pour ce premier tournage, ne vous embêtez pas avec ça car, c'est généralement long, « chiant » et pas forcément nécessaire pour un petit tournage. Je vous conseille donc de tourner « à la sauvette ». En outre, il y a certains lieux dans lesquels il sera plus facile de tourner.

Par exemple, tourner dans un parc en semaine est plus facile que dans la gare de Lyon un dimanche après-midi.

Veillez à anticiper les différentes contraintes qui pourraient vous ennuyer durant le tournage, tels que les regards caméra des passants, le bruit, ou encore l'arrivée inopinée de gardiens ou policiers qui vous prieraient de partir.

LES INTERIEURS:

Là, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés d'avoir l'autorisation (même s'il m'est déjà arrivé de tourner à la sauvette dans ma fac ou dans les toilettes d'un mac do). Donc je vous le répète, lors de ce premier scénario, évitez de faire des scènes dans des lieux que vous êtes sûr de ne pas trouver ou qui amèneraient **trop de contraintes le jour du tournage**.

Dans les tournages, ce n'est pas le réalisateur qui s'occupe des lieux. Il dit à l'équipe de production ce qu'il veut et on lui apporte plusieurs choix en photo. C'est à ce moment-là qu'il tranche.

LE CASTING

Toujours dans l'optique de l'exercice, je vous conseille de demander à des amis de camper les différents rôles.

Si jamais vous n'avez pas d'amis qui correspondent, contactez des comédiens en postant une annonce sur un site spécialisé tel que [01 casting](#) ou [cinéaste.org](#). Mais précisez bien les moyens que vous avez pour ce tournage et le but de ce dernier.

Un comédien pro aura en effet beaucoup de mal à tourner gratuitement pour un projet qui n'a pas un minimum de moyens. Ne pas être précis dans son annonce est le meilleur moyen de perdre et faire perdre son temps.

LE PLANNING

Voilà une étape très sous-estimée par le néo réalisateur. Un tournage, ça s'organise et cela ne se fait pas à la va-vite !

Cette tâche est normalement faite par le directeur de production, mais pour énormément de courts métrages auto produits (même ceux avec un budget confortable) c'est le réalisateur qui s'en charge.

Vous devez donc prévoir avec votre assistant réalisateur **quels sont les horaires et jours de tournages**. Pour cela, vous devrez prendre en compte les disponibilités de votre matériel, des lieux de tournage et aussi celles des différents intervenants. Vous devrez également faire avec le nombre de plans prévus pour une séquence, ainsi que mesurer leur difficulté qu'elle soit matérielle, logistique ou artistique.

Cela peut être un véritable casse-tête de trouver quel jour placer quelles séquences, mais étrangement ce n'est pas la tâche qui me répugne le plus.

Je vous ai fait peur ? Ne vous inquiétez pas, pour un premier petit tournage, il y a aura bien moins de contrainte et cela vous fera encore une fois un bon entrainement !

Si c'est possible, je vous conseille de mettre la journée la moins lourde au début, car le premier jour, on est généralement moins productif que les jours suivants où toute l'équipe est lancée.

L'EQUIPE TECHNIQUE

L'ASSISTANT REALISATEUR

Même si votre premier tournage sera à priori en équipe réduite, il vous faut absolument travailler en corrélation avec tous les membres qui se composeront d'au moins un assistant réalisateur.

Lors de mes premiers tournages, même si j'avais des personnes avec moi pour m'aider, je ne savais pas comment déléguer les tâches. Résultat : en plus d'essayer de m'occuper de la phase créative, je devais m'occuper de la logistique et de l'organisation de la journée.

Par conséquent je n'arrivais pas à tout gérer et je fis de nombreux oublis qui furent préjudiciables pour mon court métrage.

Voici ce que devra faire l'assistant réalisateur sur un premier tournage :

(Dans les tournages pro, toutes ces tâches ne lui sont pas incombées. Il y a également d'autres actions à effectuer que je n'ai pas trouvées nécessaires de noter pour un premier tournage.)

AVANT LE TOURNAGE

- Faire le plan de travail. Il choisit avec les réalisateurs (du moins dans les petits tournages), les dates et le déroulement des journées qu'il devra transmettre à toute l'équipe.
- Faire les [feuilles de service](#)
- Faire le planning avec ou sans le réalisateur.
- Aider à effectuer toutes les tâches que doit faire le réal (casting, repérages etc.).

PENDANT LE TOURNAGE

- Faire respecter le plan de travail. Il devra sur le tournage s'assurer de la bonne application et de la continuité du programme de la journée pour ainsi enlever toute pression au réalisateur, qui pourra ainsi s'occuper sereinement de la phase créative. D'où l'importance qu'il connaisse le plan de travail sur le bout des doigts.
- Envoyer les [feuilles de service](#)
- Il sera le lien entre l'équipe technique et le réalisateur qui sera concentré sur sa mise en scène et sur les comédiens.
- Il sera responsable de tous les décors et accessoires, c'est donc lui qui devra penser à les amener ou à les faire amener (sur un tournage pro ce rôle ne lui est pas incombé)
- Un assistant réal doit être organisé, motivé, fiable, débrouillard, avoir le sens des responsabilités et le goût de l'organisation.
- Je vous conseille de demander à un ami qui souhaite lui aussi travailler dans le cinéma, cela sera une expérience extrêmement enrichissante.

Si vous êtes intéressé par l'assistant réalisateur, je vous renvoie à mon article sur [l'assistant réalisateur](#).

LE REGISSEUR :

Le régisseur s'occupe de la logistique sur le tournage. Il est bien sûr responsable de la nourriture et doit s'arranger en fonction du planning pour que l'équipe ait à manger.

- Faire les courses pour le tournage
- S'occuper de la table régie (si on tourne toute une journée sans eau, ça ne le fait pas ...)
- S'arranger pour que l'équipe ait à manger au moment de pause
- S'occuper d'aller chercher le matériel, puis de sa restitution
- S'occuper éventuellement d'aller chercher les membres de l'équipe et de les ramener
- Etre à la disposition du réal pour faire une tâche s'il y a un imprévu (aller chercher des piles par exemple)

Au final, votre régisseur devra être fiable, avoir un bon sens de l'organisation et si possible être titulaire du permis de conduire. Je vous encourage à prendre deux régisseurs qui peuvent être des amis à vous, un pour gérer la logistique et le second sous ses ordres, avec un permis pour les déplacements en voiture.

LA SCRIPTE

Je ne m'attarde volontairement pas sur ce poste car, toujours dans l'optique de ce premier court métrage, je vous conseille de monter vous-même votre film, l'utilité d'une scripte est donc réduite. Demandez juste à votre assistant réal d'être vigilant sur les **fautes de raccord** et éventuellement de prendre quelques notes sur les prises.

LE CHEF OPERATEUR

C'est lui qui s'occupe de concevoir l'image du film. Il s'occupe donc de la lumière ainsi que du cadre sous la direction du réalisateur.

Le chef opérateur pourra être assisté par un assistant opérateur qui devra :

- Aider le chef op en installant les différentes sources de lumière telles que les réflos ou les mandarines
- Faire l'inventaire du matériel lumière qu'on vous a prêté et le rendre au régisseur à la fin du tournage
- aider à la mise au point mais généralement c'est le chef op qui s'en occupe pour les petits tournages, faute de follow focus et même parfois de bague de mise au point

Si jamais votre tournage est plus ambitieux, vous pourrez recruter des électros en charge de l'installation du tournage, et un machino s'occupant de l'installation de la machinerie du tournage et surtout du travelling.

Si je ne connais pas de chef opérateur ?

Demander à un ami qui fait de la photographie, une expérience sur un tournage pourrait l'intéresser, ou renseignez-vous dans des écoles ou facs de cinéma.

L'EQUIPE SON

L'ingé son doit généralement s'occuper de régler le son sur la mixette reliée au micro. Néanmoins, sur un premier tournage il y a peu de chance que vous ayez une mixette, donc il devra simplement s'occuper de la perche en s'arrangeant pour toujours [bien cadrer le son](#) en dirigeant le micro vers la source sonore.

Si jamais vous avez la chance d'avoir une mixette enregistreuse je vous conseille de prendre un ingé son qui s'occupe de mixer et un perchman qui s'occupe de percher.

Si je ne connais pas d'ingé son ?

Là aussi, renseignez-vous dans les écoles ou demandez éventuellement à un ami musicien, une expérience sur un tournage pourra éventuellement l'intéresser.

LE MOT DE LA FIN

Si vous avez effectué toutes les tâches obligatoires à votre tournage et si chaque membre sait précisément ce qu'il a à faire, vous n'avez plus qu'à tourner sereinement avec votre planning et votre découpage technique. Bonne chance !! .

UNE FOIS LE TOURNAGE TERMINE

Quel que soit le résultat vous êtes venu à bout de votre projet ce qui est un accomplissement personnel qui doit vous pousser à aller plus haut et plus loin. Il y a peu de chance que vous sortiez de ce premier film un chef d'œuvre, mais vous avez appris beaucoup, je vous conseille donc de continuer à [faire des films](#) et à participer à ceux des autres. Une fois que vous vous sentirez prêt vous pourrez demander des subventions et commencer à vous donner les moyens de vos ambitions sans le risque de l'inexpérience.

Romain Boileau

*Ce livre est un manuel gratuit, vous pouvez donc si vous le désirez le partager.
Vous ne pouvez en revanche pas réutiliser son contenu pour le copier-coller.*