TECHNIQUES ET GESTION DE LA DÉCORATION AU CINÉMA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Objectif principal :
Etre capable d'avoir une réflexion globale sur l'orientation de la décoration d'un projet.
Utiliser un outil CAO (SketchUp Pro) pour effectuer les plans et modéliser les décors.
Savoir analyser les différents coûts et déterminer les différentes possibilités de création de décors.
Comprendre le rôle de chacun des membres de l'équipe et son organisation.
Pouvoir proposer une vision artistique d'un projet et en évaluer la faisabilité et le coût.

Objectifs détaillés :
Ainsi, les participants sauront :
Lire et analyser un scénario du point de vue de la décoration.
Composer une équipe déco et déterminer le rôle de chacun.
Comprendre et établir un devis déco.
Choisir les techniques de mise en œuvre les plus efficaces.
Identifier les différentes méthodes de création de décors.
Intégrer les nouveaux métiers de la déco.
Constituer un dossier artistique.

PRÉREQUIS

Avoir une expérience sur les tournages ou avoir déjà intégré une équipe déco.

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

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

Horaires : 9h30' à 13h00 - 14h00 à 17h30'

Prochaines sessions :
du 4 au 29 Mars 2024
du 27 Mai au 21 Juin 2024
du 14 Octobre au 8 Novembre 2024

Lieu de formation : 57 rue Letort – 75018 Paris
01 42 57 75 88 / contact@courts-on.fr

Techniques et gestion de la décoration au cinéma

Le métier de décorateur de cinéma est méconnu, que l'on parle du chef déco, du 1er ou du 2ème assistant déco. Il fait appel à des qualités diverses, et notamment la créativité.

Mais au-delà de la sensibilité artistique, un grand nombre de facteurs techniques et de gestion doit être maîtrisé.

Avec l'apparition de nouvelles technologies et les outils CAO, des nouveaux métiers comme les infographistes apparaissent dans l'équipe décoration. Il faut donc, non seulement comprendre leur rôle, mais aussi gérer leur travail dans le processus de création de décors.

La formation s'appuie sur ce qui est la matière prépondérante à la création : le scénario.
Sont étudiées toutes les étapes du processus, depuis l'analyse du scénario, la proposition d'un axe artistique et création des décors correspondants, selon les méthodes et les technologies les plus efficaces et les coûts les plus appropriés.
Elle joint la théorie à la pratique pour concrétiser les connaissances acquises tout au long du cursus.

Semaine 1 : Analyse du scénario et constitution de l'équipe déco

Du premier au troisième jour :
Lecture, compréhension et étude d'un scénario
Analyse des personnages
Analyse des situations
La vision du producteur et du réalisateur
Exercice : à partir d'un scénario de long métrage représentatif actuel, lecture de toutes les séquences, réflexion sur les personnages et les situations

Quatrième jour :
Dépouillement décors et accessoires
Etablissement des listes

Cinquième jour :
Composition de l'équipe déco et le rôle de chacun

Semaine 2 : Choix des décors et leurs techniques de création, chiffrage

Premier jour :
Le devis déco
Les différents postes liés à la déco
L'analyse des coûts selon les méthodes utilisées, et impact sur les différents postes concernés

Deuxième jour :
Le décor naturel / le décor en studio
Les conséquences du choix de l'un ou de l'autre
Les incidences sur la réalisation (liberté de mouvement, découpage technique,…)
L'influence sur l'organisation (machinerie, équipe,...)

Troisième jour :
L'organisation des repérages : choix techniques et artistiques

Quatrième jour :
Les nouvelles technologies et les nouveaux métiers
Les trucages liés au décor
L'organisation d'un tournage sur fond vert

Cinquième jour :
Le travail du graphiste
Son métier
Ses outils
Ses rapports avec le chef décorateur
Retour au devis après étude de ces différents choix artistiques

Semaine 3 : Organisation pratique du travail

Premier jour :
Les choix artistiques et leurs implications finales

Deuxième jour :
Comprendre la lumière et le rôle de la caméra dans un décor

Troisième jour :
Déplacement sur un studio.
Les différents espaces (plateaux, loges, espaces techniques,…)
Les techniques de construction
La sécurité

Quatrième jour :
L'organisation des équipes
Le plan de travail

Cinquième jour :
La constitution du dossier artistique
L'élaboration des plans avec SketchUp Pro

Semaine 4 : Mise en pratique

Du premier au troisième jour :
A partir d'un scénario court, chacun sera amené à proposer sa vision artistique.
En résultera un travail sur un décor naturel et sur un décor en studio
Détermination des équipes nécessaires
Evaluation du coût et des techniques utilisées

Quatrième jour :
Finalisation des dossiers artistiques
Remise des dossiers

Cinquième jour :
Analyse de tous les travaux
Critique des choix
Bilan de la formation

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Formateurs (tous membres de l'ADC) :
Valérie GRALL (Cheffe Déco)
Denis RENAULT (Chef Déco)
Franck SCHWARZ (Chef Déco)
Valérie VALÉRO (Cheffe Déco)

Méthode pédagogique :
Cours théoriques sur les différents métiers
Analyse de séquences filmées
Visite d'un studio de tournage
Exercices pratiques à partir de scénarios nécessitant de réels choix artistiques

Supports fournis aux stagiaires :
Documentation technique
Supports de cours photocopiés

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :
Salle de cours avec matériel de projection pour analyse d'images
Stations informatiques équipées du logiciel SketchUp Pro
Visite d'un studio de cinéma, d'un atelier de construction et d'un loueur

Nombre de stagiaires par poste de travail :
Chaque stagiaire dispose d'une station de travail.

Modalités d'évaluation :
Bilan à mi-parcours et entretien individuel en fin de formation.