

TECHNIQUES ET GESTION DE LA DÉCORATION AU CINÉMA

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Objectif principal :

Être capable d'avoir une réflexion globale sur l'orientation de la décoration d'un projet.

Savoir analyser les différents coûts et déterminer les différentes possibilités de création de décors.

Comprendre le rôle de chacun·e des membres de l'équipe et son organisation.

Pouvoir proposer une vision artistique éco-responsable d'un projet et en évaluer la faisabilité et le coût.

Comprendre l'utilisation d'un outil CAO (SketchUp Pro) pour effectuer les plans et modéliser les décors.

Objectifs détaillés :

Ainsi, les participant·e·s sauront :

- Lire et analyser un scénario du point de vue de la décoration.
- Élaborer les documents artistiques, techniques et budgétaires du scénario étudié (dossier déco).
- Créer puis gérer des listes de décors et accessoires.
- Composer une équipe déco et déterminer le rôle de chacun·e.
- 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 l'éco-responsabilité dans sa démarche (fournisseur·se·s, prestataires, formations).

PRÉREQUIS

Avoir une expérience de tournage ou avoir déjà intégré une équipe déco.

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

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

Horaires : 9h30 à 13h - 14h à 17h30

Sessions :

du 3 au 28 Mars 2025

du 2 au 27 Juin 2025

du 13 Octobre au 7 Novembre

Lieu de formation : 57 rue Letort – 75018 Paris

01 42 57 75 88 / contact@courts-on.fr

TECHNIQUES ET GESTION DE LA DÉCORATION AU CINEMA

Le métier de décorateur·rice de cinéma fait appel à des qualités diverses, et notamment à la créativité. Mais au-delà de la sensibilité artistique, un grand nombre de domaines (technique, gestion, budget) doit être maîtrisés, afin de mettre en place une méthodologie.

La formation s'appuie, à travers un cas pratique, 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 de création des décors, selon une approche éco-responsable, jusqu'à l'élaboration d'un devis détaillé intégrant les coûts les plus appropriés.

SEMAINE 1 : ANALYSE DU SCÉNARIO ET CONSTITUTION DE L'ÉQUIPE DECO.

Jour 1 :

Vision du·de la chef·fe décorateur·rice : lecture, compréhension et étude d'un scénario.

Analyse des personnages.

Analyse des situations.

La vision du·de la producteur·rice, du·de la réalisateur·rice.

Jours 2 à 4 :

Dépouillement des décors et accessoires.

Établissement des listes sur tableur.

Jour 5 :

Composition de l'équipe déco et rôle de chacun·e.

Focus sur le travail du·de la graphiste et des outils CAO (SketchUp Pro).

Leur relation avec le·la chef·fe décorateur·rice.

SEMAINE 2 : CHOIX DES DÉCORS ET TECHNIQUES DE CRÉATION, CHIFFRAGE, ÉCO-CONCEPTION.

Jour 1 :

Le devis déco.

Focus sur le·la 1^{er·ère} assistant·e, l'ensemblier·ère, le·la chef·fe constructeur·rice.

Les grilles de salaires de l'équipe déco.

Jour 2 :

Suite du travail sur le devis.

Le décor naturel / le décor en studio.

Les conséquences du choix de l'un ou de l'autre sur la réalisation (liberté de mouvement, découpage technique).

L'analyse des coûts selon les méthodes utilisées, et leur impact sur les différents postes concernés (personnel, matériaux...).

Jour 3 :

Suite du travail sur le devis.

Les repérages : choix techniques et artistiques.

Leur influence sur la préparation du film.

L'incidence du plan de travail sur la structuration du devis et l'organisation du travail des équipes.

Jour 4 :

Suite du travail sur le devis.

Pourquoi et comment éco-concevoir un décor ? État des lieux des ressources.

Implication pratique : la règle des 5R, le choix des matériaux durables, le choix du réemploi, la gestion des déchets de bois et de peinture, la gestion de l'eau.

Étude de cas et coûts.

Visite de la Ressourcerie du cinéma.

Documents et ressources : les bonnes adresses.

Jour 5 :

Suite du travail sur le devis.

SFX : les trucages liés au décor.

Le tournage sur fond vert ou mur LED.

Bilan de la semaine et retour au devis.

SEMAINE 3 : ORGANISATION DU TRAVAIL ET CONSTITUTION DU DOSSIER DÉCO**Jour 1 :**

Élaboration du rétroplanning en fonction du plan de travail.

Jour 2 :

Comprendre la lumière et le rôle de la caméra dans un décor.

La relation entre le·la chef·fe opérateur·rice et le·la chef·fe décorateur·rice.

Jour 3 :

Visite d'un studio et/ou chez des loueur·se·s.

Les différents espaces (plateaux, loges, espaces techniques...).

Les techniques de construction.

La sécurité et la santé au travail (risques et prévention).

Jour 4 :

Les éléments constitutifs du dossier artistique. Chacun·e sera amené·e à proposer sa vision artistique d'un des décors étudiés.

Détermination des équipes nécessaires.

Évaluation du coût et des techniques utilisées.

Jour 5 :

Recherches et élaboration d'un Mood board.

Recherches des plans à la main.

Feedbacks en équipe et individuels.

SEMAINE 4 : FINALISATION DES DOSSIERS DÉCO ET APPROFONDISSEMENTS

Jours 1 à 4 :

Perfectionnement des plans et des élévations.

Réflexion sur la démarche éco-responsable pour réduire son impact environnemental : penser comment sera déconstruit le décor au moment où on le conçoit, choix de matériaux, traitement des déchets (recyclage et/ou réutilisation).

Conseils et pistes d'amélioration relatifs à l'éco-conception dans chacun des dossiers.

Jour 5 :

Analyse de tous les travaux.

Critique des choix.

Bilan de la formation.

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Formateur·rice·s :

Valérie GRALL (Cheffe 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/ou 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.