

LIVRET PÉDAGOGIQUE

COLLÈGE TOUS COURTS

CHAPITRE 3 - LES MÉTIERS DU CINÉMA

43ÈME ÉDITION • 2025

FESTIVAL INTERNATIONAL DE COURTS MÉTRAGES D'AIX-EN-PROVENCE

AIX-EN-PROVENCE 2 AU 6 DÉCEMBRE
EN MÉTROPOLE 24 AU 28 NOVEMBRE

FESTIVAL TOUS COURTS .COM

LA MÉTROPOLE
AUX-MÉTROPOLITAINES

DÉPARTEMENT
BOUCHES
DU RHÔNE

RÉGION
SUD
PROVENCE
ALPES
CÔTE D'AZUR

Centre national
du cinéma et de
l'animation

PROCIREP

UNIFRANCE

Présentation d'un métier : directeur ou directrice de la photographie.

Le directeur de la photographie ou la directrice de la photographie (Fig. 1), également appelé chef opérateur, occupe une place primordiale dans la création d'un film. Il est celui qui se charge de l'identité visuelle du film, tout en gérant la technique liée à l'image. Lors de la préparation du tournage, il s'occupe de déterminer les couleurs principales de l'image ainsi que son atmosphère et ses cadrages, au travers de discussions avec le réalisateur ou la réalisatrice. Ils élaborent de concert avec l'assistant réalisateur et la scripte un document de travail essentiel : le découpage technique. Il s'agit du document où sont référencés chacun des plans qui seront filmés pendant le tournage. Dans ce découpage, nous retrouvons les différents choix de cadrage et les éléments de mise en scène qu'ils impliquent en relation avec le mouvement de la caméra, l'éclairage, le son, Ce découpage technique est, d'une certaine manière, la traduction du scénario pour l'équipe technique qui s'y réfère tout au long du tournage.

Fig. 21
Directeur de la photographie

Lors de la préparation du tournage, le directeur de la photographie participe aux repérages des lieux de tournage avec le régisseur général. Durant ces repérages, il anticipe les contraintes que le lieu peut impliquer.

Dans *The Thief* on trouve beaucoup de décors extérieurs, éclairés grâce à la lumière naturelle. Dans ces conditions, des aléas peuvent venir perturber le tournage : la pluie, des nuages, la position du soleil dans le ciel... Ainsi, la météo et les caractéristiques des lieux doivent être connues pour anticiper le bon déroulé des enregistrements. Le directeur de la photographie doit être bien préparé pour réagir à toutes sortes de problèmes. Par exemple, tourner dans un lieu où il fait très froid nécessite de changer souvent les batteries de la caméra qui ne supportent pas les températures basses et se déchargent plus vite !

Le directeur de la photographie établit également un plan au sol des différents lieux de tournage où sont référencés les endroits où la caméra sera placée dans le décor. Cela permet encore une fois d'anticiper les imprévus et de gagner du temps lors de la mise en place le jour du tournage.

Présentation des métiers qui entourent le directeur de la photographie ou de la directrice de la photographie

Le directeur de la photographie ne travaille pas tout seul, il a une équipe qui l'accompagne.

Assistant caméra : l'assistant caméra peut apporter et entretenir le matériel nécessaire au tournage et aider à régler la caméra en amont du tournage. Il change les batteries lorsque celles-ci ne fonctionnent plus et s'occupe de faire le *backup*¹ des *rushes*² sur un disque dur. Il est parfois amené à tenir la caméra lors du tournage, car il est possible que le directeur de la photographie ne filme pas lui-même les plans, mais qu'il prenne du recul en regardant les enregistrements de ceux-ci par le biais d'un écran (Fig. 2).

¹*Backup* : faire une copie, s'assurer que les plans sont en sécurité.

²*Rushes* : ce sont les plans qui sont filmés lors du tournage.

Fig. 2
Retour caméra
(point de vue de l'assistant caméra)

Cadreur : le cadreur est celui qui, comme son nom l'indique, met en place le cadre de chaque plan avec la caméra (Fig. 3). Il s'occupe de tenir la caméra lors du tournage et fait attention à ce que la mise au point (la netteté dans l'image) soit faite en fonction des intentions de mise en scène (ceci peut également être fait par l'assistant caméra sur les gros tournages).

Lors du tournage, le chef opérateur est amené à collaborer avec les autres corps de métier du cinéma. Leur travail se complète, ils doivent ainsi constamment communiquer entre eux pour que tout se passe au mieux. Le cinéma est un milieu reposant sur le travail collectif, on ne peut mener à bien la création d'un film que si l'on s'investit tous ensemble !

Fig. 3
Un cadreur

Le directeur de la photographie travaille avec :

Le chef électricien : il est celui qui travaille à fabriquer la lumière du film sur le tournage. Il peut se servir de la lumière du soleil ou utiliser des projecteurs qui éclairent le décor artificiellement. Le directeur de la photographie possède parfois lui-même une formation en lumière, ce qui facilite grandement le dialogue sur le plateau.

Le chef machiniste : le chef machiniste est responsable de la gestion des équipements et des installations techniques nécessaires à la réalisation des prises de vue. Il supervise l'ensemble de l'équipe des machinistes, qui est chargée de la manipulation des équipements lourds, des décors mobiles, des grilles d'éclairage, des plateformes et des structures de soutien pour la caméra. Le chef machiniste veille à la sécurité des installations, coordonne l'assemblage des décors et des structures, et veille à ce que le matériel soit adapté aux besoins du réalisateur ou de la réalisatrice et du ou de la directrice de la photographie.

La cheffe décoratrice : Le ou la cheffe décoratrice est responsable de la conception, de la création et de la gestion des décors d'un film. Cela inclut le choix des matériaux, des couleurs, des meubles, des accessoires, de tous les éléments qui composent le décor. La cheffe décoratrice supervise son équipe de décorateurs, de peintres, de techniciens et d'artisans afin de concrétiser sa vision artistique, en veillant également au respect des contraintes de production (budget, délais, sécurité). Son rôle est essentiel pour immerger le spectateur dans l'univers du film et renforcer l'aspect visuel de l'histoire.

Fig. 4
Un ingénieur du son avec son micro perche

L'équipe son : même si le directeur de la photographie ne travaille pas le son, il doit s'accorder avec l'équipe son afin qu'elle puisse placer son matériel micros, perches,...(Fig. 4) le plus proche des comédiens sans qu'on voit quoi que ce soit à l'image. Les micros peuvent souvent être cachés dans les costumes ou dans des éléments du décor et la perche doit toujours se trouver au-dessus du cadre. Ces éléments sont réfléchis en amont du tournage, lors des repérages et de la préparation mais il faut toujours effectuer des ajustements sur le plateau. Par exemple, le cadreur informe le preneur de son lorsque la perche est visible à l'image et l'aide à trouver la meilleure position pour rester invisible.

Le ou la scripte : le métier de scripte vient jouer sur les détails. Le scripte s'assure de la bonne continuité des scènes afin que les raccords entre les plans fonctionnent. Ainsi, le ou la scripte prend des photos sur le plateau de chacun des détails, afin de pouvoir placer les objets entre les prises, si ceux-ci ont changé de place. Il ou elle est également amené à chronométrer les prises de vue pour faciliter le travail du montage. Le ou la scripte est garant de la cohérence artistique du film.

Les acteurs ou les actrices : l'équipe image collabore avec les acteurs et actrices dans une grande proximité. En effet, le cadreur et le chef opérateur sont très proches physiquement des comédiens lorsqu'ils les filment. Ainsi, ils entretiennent une relation de confiance. Le directeur de la photographie se trouve dans une position privilégiée (par l'observation directe des plans) pour remarquer quand le jeu des comédiens n'est pas à la hauteur ou lorsque certaines mimiques ou regards ne rendent pas assez bien à la caméra. Un bon chef opérateur s'adapte aux gestes et aux habitudes de certains comédiens afin de capturer le plus fidèlement possible leurs intentions de jeu.

Une fois que le tournage est terminé, le travail du directeur de la photographie n'est pas toujours fini ! Il se peut, dans certains cas, que le directeur de la photographie apporte son aide à la post-production. Après le tournage, les images sont montées dans le bon ordre et le son est mixé pour éviter les écarts de volume trop grands. Une fois le montage terminé, vient le moment de l'étalonnage. Durant cette étape, on retravaille numériquement la lumière et les couleurs de l'image. La personne chargée de cette partie de la postproduction se nomme l'étalonneur. Il arrive parfois que l'étalonneur du film soit le directeur de la photographie lui-même.

Directrice de la publication et suivi éditorial :

Caroline San Martin, présidente des RCA et du Festival Tous Courts
Maîtresse de conférences en cinéma à l'École des arts de la Sorbonne, université
paris 1 Panthéon Sorbonne.

Rédaction :

Maxime Attard, programmateur, membre du comité de sélection de la Compétition
Internationale de courts métrages du Festival Tous Court.

Chloé Vincent, programmatrice, membre du comité de sélection de la Compétition
Internationale de courts métrages du Festival Tous Court
Étudiante en master recherche en cinéma à l'École des arts de la Sorbonne,
université paris 1 Panthéon Sorbonne.

Graphisme et mise en page :

Alexis Hauwel

Un grand merci à :

Andréa Lepore, programmatrice artistique et coordinatrice de la Compétition
Internationale de courts métrages ainsi qu'à toute l'équipe du Festival Tous Courts

Propriété :

Les Rencontres cinématographiques d'Aix-en-Provence
1, place John Rewald
13100 Aix-en-Provence