

SOMMAIRE DU LIVRE

Préambule : pourquoi ce livre, à qui s'adresse-t-il ? Introduction au tournage avec DSLR

1- Philosophie de la prise de vue

- comprendre la prise de vue
- comparaison entre cinéma et photographie
- les réflex sont-ils des concurrents sérieux aux caméras ?
- conseils à ceux qui veulent se lancer dans la vidéo

2- Écrire un scénario

- définition et utilité
- trouver l'inspiration
- créer des personnages, des situations
- les étapes de l'écriture d'un scénario
- programme optimisé d'écriture : écrire votre long métrage de A à Z en peu de temps
- variantes d'écriture pour d'autres produits audiovisuels (documentaire, clip etc.)

3- Le langage cinématographique

- l'influence de la technique sur l'artistique
- les différentes valeurs de plan (définition et utilité)
- les fonctions spécifiques de plans particuliers
- les mouvements de caméra

4- La mise en scène de la musique

- bref historique de la musique au cinéma
- les composantes de la bande son
- musique et espace sonore
- les bruitages et dialogues (définition et fonction)
- le travail entre le réalisateur et le compositeur
- dictionnaire des termes musicaux

5- Les métiers du cinéma

-tous les postes qui constituent une équipe de cinéma : en préparation, au moment du tournage et en post production

6 -Équipe de tournage réduite

-constituer une équipe de tournage à faible effectif : choix et assignation des rôles de chacun

7- Technique vidéo

- introduction au numérique
- les capteurs (taille, technologique, influence sur la focale)

8- La prise de son

- l'importance de la bande son au cinéma
- philosophie de la prise de son
- technique : connectique son, directivité des microphones (définition et utilisation)
- technologie des microphones (avantages, inconvénients, utilisation)
- la prise de son déportée : matériel, prix et utilisation

9- Optique

- technique photographique : diaphragme, focale, profondeur de champ
- la gestion du point : follow focus, conseils pour faire le point manuellement (report au Barnier), le firmware alternatif Magic Lantern

10- Lumière et cinéma

- comment percevons-nous la réalité ?
- lumière naturelle et artificielle
- sécurité et précautions : comment manipuler en toute sécurité l'électricité et le matériel d'éclairage
- nomenclature des spots et tarifs (mandarines, Fresnel, HMI, fluo)
- la lumière tungstène et tungstène halogène (T/TH)
- la lumière HMI
- créer une lumière particulière : douce, dure, contre-jour etc.
- construire un plan lumière de base : l'éclairage 3 points
- problèmes usuels et solutions
- FAQ
- les accessoires liés à l'éclairage : gélatines, réflecteurs, gueuses, drapeau etc.
- mesure de la lumière : le pose-mètre

11- Choix du matériel de prise de vue

- choisir son boîtier chez Canon
- choisir son boîtier chez Nikon
- les accessoires indispensables (support d'enregistrement, batterie, trépieds, monopod, cages)
- les accessoires pour aller plus loin (travelling, sliders, grues, matebox etc)
- la nomenclature chez Canon (montures et technologies)
- la nomenclature chez Nikon (montures et technologies)
- choisir son optique en fonction du plan à tourner et du type de produit (événement sportif, studio etc)

12-Tournage fiction

- méthode de travail : s'exercer à la réalisation
- le découpage technique
- le travail avec les acteurs
- le travail avec l'équipe technique

13- Autres cas de tournage

- le vidéo-book
- le film d'entreprise
- le documentaire
- le mariage
- le clip musical
- le tournage multi-caméras

14- Montage et post production

- définition et méthode de travail
- le montage image on/off line
- exporter votre projet
- le montage son
- le mixage
- s'organiser