LE DOSSIER SCÉNARIO D'UN FILM OU D'UNE PRODUCTION AUDIOVISUELLE

Source: Vincent Gruyer, Enseignant numérique et audiovisuel in http://www.tutorials-computer-software.com/

Contenu d'un dossier scénario

Un dossier scénario est un dossier pour présenter un film. C'est un récit écrit et dessiné destiné à être filmé. Il est la première maquette du film, la matérialisation écrite du concept, d'une idée. Un scénario décrit synthétiquement tout ce qu'on verra et entendra à l'écran au résultat final, après le tournage et le montage des différents plans du film. Il présente aussi le parti pris artistique de réalisation du réalisateur. Le scénario est le point de départ de toute œuvre audiovisuelle, de chaque film vidéo ou film argentique.

Le dossier scénario permet d'estimer le coût du film et de définir les ressources :

- humaines : artistiques et techniques
- matérielles : équipement de tournage de montage et de post-production.
- Financières : subventions, coproductions, commanditaires,...

Il rentre dans la première étape d'un projet audiovisuel.

Les principaux éléments composant le dossier scénario :

1. Un argumentaire

C'est l'idée principale, le concept du film résumé en une phrase. Il décrit le message final du film. Pas d'ordre descriptif.

2. Un synopsis

C'est l'intrigue du film résumé en 10/15 lignes. On raconte l'intrigue du film dans les grands axes et n'est pas descriptif, pas besoins de détails. Le synopsis ne doit pas révéler la fin de l'histoire et n'est pas d'ordre descriptif.

3. Une note d'intention de réalisation

La note d'intention de réalisation est le parti pris du réalisateur pour le film. Elle explique :

- le concept artistique (images, sonore, montage...)
- L'univers général du film
- les techniques de réalisation : plan séquence, vue subjective uniquement,
- le message final du réalisateur et du film.

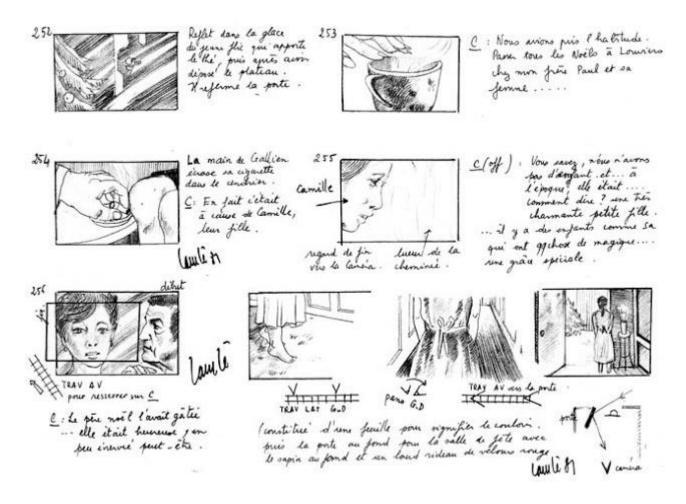
4. Un script avec la continuité dialoguée du scénario

C'est l'ensemble des dialogues du film découpées par scènes dans l'ordre prévu dans le film définitif, complété par des descriptions simples (visuelle et auditive) dans l'ordre chronologique de l'histoire. Pas de notion de plan, de cadrage, de raccord de plans à intégrer. Il faut uniquement présenter les séquences et les personnages présents dans chaque séquence.

5. Un storyboard, une suite d'images dessinées

Un storyboard est la représentation illustrée d'un film avant sa réalisation. C'est une suite d'images dessinées ou de photos présentant le film en anticipant le découpage plan par plan de chaque scène du film. C'est un document technique, l'outil de référence pour les acteurs et l'équipe technique. Il est un des éléments du dossier scénario. C'est le prolongement et le complément de la continuité dialoguée du scénario. C'est le système visuel des dialogues avec un découpage séquentiel des séquences et des plans, à chaque fois numérotés.

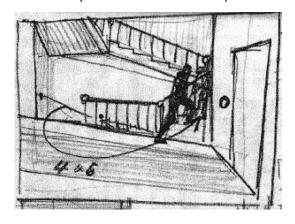
Exemple de storyboard d'un film

Extrait du storyboard du film de Claude Miller "Garde à vue". Storyboard de Lam Le

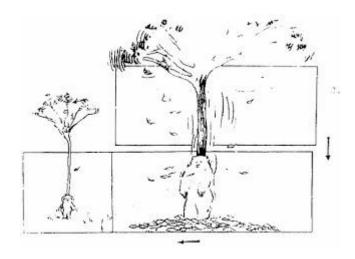
Le storyboard décrit les scènes dans l'ordre prévues dans le film définitif. Chaque scène est découpée en plan et chaque plan est numérotée et accompagnée de mentions techniques précises et des dialogues. Il définit comme la continuité dialoguée l'univers de la séquence, le lieu, l'endroit, le moment. On y ajoute la liste des personnages présents pour chaque scène. Avec les indications nécessaires pour la mise en scène et le jeu des acteurs, les répliques des personnages. Sans oublier les éléments techniques pour décrire le plan : cadrage ou valeur de plan, mouvements de caméra, durée et angle de prise de vue. Les dessins doivent être simples et compréhensibles. Les déplacements des acteurs sont indiqués par des flèches. Les mouvements de caméra ou les changements de focales sont indiqués par des flèches et des explications.

Indication du déplacement des acteurs par des flèches

Extrait du storyboard du film de <u>Fritz Lang</u> "Ministry of fear" (Espions sur la Tamise).

Indication des mouvements de caméra et du cadrage

Extrait du storyboard du film "<u>L'Ours</u>" de <u>Jean-Jacques Annaud</u>. Storyboard de <u>Norbert Iborra</u>.

Le storyboard est donc un document technique utilisé en pré-production afin de planifier l'ensemble des plans qui constitueront le film. Avec la plus grande exactitude possible afin d'organiser ensuite le plan de tournage du film. Dans le cas d'une analyse filmique, le storyboard aide à la compréhension du scénario du film afin de découvrir les techniques audiovisuelles du réalisateur pour construire son message.

On définit pour chaque scène/séquence :

- le numéro de la scène (séquence),
- description du contenu en 2/3 mots clefs.
- les acteurs présents,
- le lieu de la scène.
- l'endroit : intérieur ou extérieur,
- le moment : jour ou nuit.

Il faut ensuite décrire le raccord utilisé entre chaque plan et chaque scène.

On définit ensuite pour chaque plan :

- Le numéro de plan
- Le type de plan, le cadrage (plan large, plan moyen, gros plan,...)
- La mobilité de la caméra : plan fixe ou plan en mouvement. S'il y a un mouvement de la caméra, on indique le type de mouvement (travelling où panoramique ou les deux) avec le plan de départ (type et cadrage) et le plan de fin (type et cadrage).
- La durée de chaque plan
- L'angle de prise de vue (neutre, plongée, contre-plongée, décadrage)
- Le dialogue des acteurs avec des indications précises sur le jeu de ces derniers
- L'ambiance et les indications sonores.

6. Plan de travail et découpage technique

Le plan de tournage ou le plan de travail indique l'ordre dans lequel les différents plans des différentes scènes vont être filmés. C'est un découpage plan par plan, une organisation du tournage en fonction des lieux de tournage et de la présence des acteurs dans les scènes, selon le storyboard et non selon le déroulement de l'histoire.

A partir du plan de tournage, il sera réalisé la feuille de service qui regroupe toutes les informations de chaque journée de tournage. La feuille de service est distribuée la veille et sera le fil conducteur de l'organisation de chaque journée de tournage. On retrouve les informations suivantes selon les plans prévus dans la journée:

- numéro des plans,
- l'horaire de début et la durée des différents plans, des repas,
- l'arrivée des acteurs selon les plans prévus,
- les besoins techniques et logistiques de chaque plan : machinerie, maquillage, effets spéciaux, accessoires,...
- la logistique : les adresses des lieux du catering, des hôtels.

Définition des cadrages et valeur des plans

Le cadrage et les différentes valeurs des plans

L'échelle ou valeur de plan donne des indications visuelles et psychologiques aux spectateurs. C'est la proportion entre la grandeur et la taille des personnages dans le décor. Avec une focale fixe, si la caméra est loin des personnages on parle de plan large. Si la caméra est proche des personnages, on parle de plan serré. L'échelle de plan est l'un des éléments pour décrire un plan dans le cinéma. Il existe ensuite différentes raccords de plans au montage. Nous avons trois familles de plans : les plans larges, les plans moyens et les plans personnages.

Les plans larges = description

Les plans moyens décrivent l'espace de la séquence. Ils présentent le lieu d'une façon le plus large possible. Ils situent la scène où l'intrigue va se dérouler, ainsi que l'emplacement des personnages dans le lieu. Les plans larges décrivent et le décor prédomine. Ils indiquent au spectateur l'ambiance générale de la séquence : pluie / soleil, chaud / froid, le moment de la journée (matin / jour / nuit) et le lieu (campagne / ville / pays). Il existe trois échelles ou valeurs de plan :

- plan général : il décrit le lieu (ville),
- plan d'ensemble : il précise le lieu (rue, place),
- plan de demi-ensemble: il situe les personnages de l'intrigue dans le lieu (groupe de personnages).

Plan général de Central Park à Manhattan, New York - Description de l'espace Source <u>Wikimedia Commons</u>: photo Alfred Hutter

Plan d'ensemble de Central Park à Manhattan, New York - Il précise le lieu Source <u>Wikimedia Commons</u>: photo Ed Yourdon

Plan de demi-ensemble de Central Park à Manhattan, New York - Situe les personnages de l'intrigue dans le lieu Source <u>Wikimedia Commons</u> : photo Kadellar

Les plans moyens = action

Les plans moyens montrent les personnages en action dans l'espace de la séquence.

A partir de ce plan, les acteurs prédominent sur le décor. On montre l'action des personnages dans le lieu. Il existe deux échelles ou valeurs de plan :

- plan moyen: il montre l'action (personnes en pieds),
- plan américain: il attire l'attention (s'arrête au genou / revolver).

Plan moyen. Central Park à Manhattan, New York - Situe les personnages de l'intrigue dans le lieu Source Wikimedia Commons: photo Sanva1959

Plan américain - Poster du film "Jesse Jame de Henry King - 1939 Source <u>Wikimedia Commons</u>: source www.doctormacro.com

Les plans personnages = sentiment

Les plans personnages expriment les sentiments des personnages. Ils sont d'ordre narratif. On montre la psychologie des personnages face au déroulement de l'intrigue. On communique au spectateur les sentiments des personnages. Il existe trois échelles ou valeur de plans :

- plan rapproché : on appréhende, on décrit le corps (taille, poitrine, épaule)
- visage : on décrit l'état psychologique du personnage
- en gros plan : on transmet les sentiments du personnage, on dramatise, on émeut (visage)
- en très gros plan : on crée une tension (yeux)

Plan personnage rapproché / taille - Description du corps et de ses émotions Source <u>Wikimedia Commons</u>: photo U.S. National Archives and Records Administration

Plan personnage rapproché / poitrine - Description du corps et de ses émotions Source <u>Wikimedia Commons</u>: photo Asterio Tecson

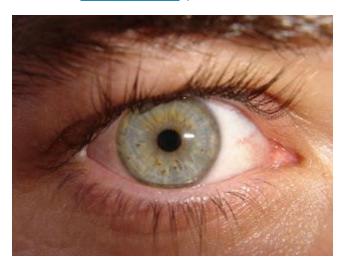
Plan personnage épaule - Description de l'état psychologique du personnage Source <u>Wikimedia Commons</u>: photo Rob Boudon

Plan personnage épaule - Description de l'état psychologique du personnage Source <u>Wikimedia Commons</u>: photo Free A Child's Cry for Peace Creative Commons

Plan personnage visage en gros plan - Transmission des sentiments du personnage Source <u>Wikimedia Commons</u>: photo Randen Pederson

Plan personnage en très gros plan - Créer une tension. Source <u>Wikimedia Commons</u>: photo Rob Boudon