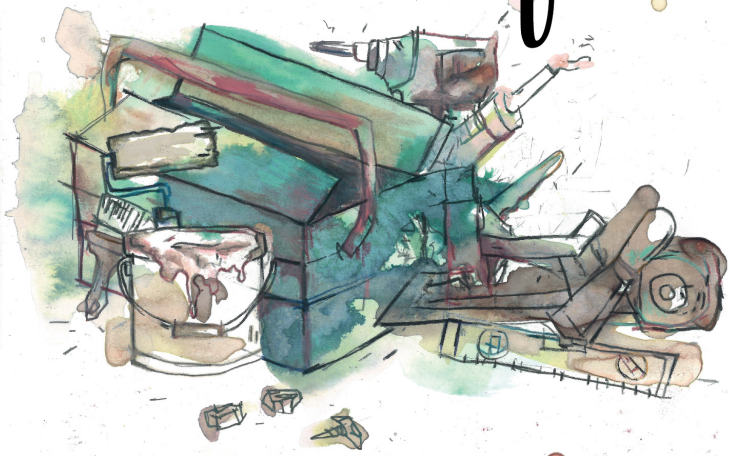
optimisation du processus artistique

SYNTHÈSE D'EXPÉRIENCES

Les recettes du Chef

La femis | PSL

TIPHAINE REUSA

promotion décor
2023

Si je vous dis « le décor dans le cinéma », quelles images vous viennent à l'esprit ? Vous me répondrez peut-être : Georges Méliès pour les plus cinéphiles d'entre nous, ou peut être (comme ma mère) je cite : « rien », qui attache moins d'importance au décor qu'au contenu de l'histoire, ou bien simplement pourquoi cette question ? (Si vous vous attendez à un manuel de gastronomie, vous vous trompez, reposez ce mémoire.)

Dans notre imaginaire collectif, le décor n'est qu'un simple arrière-plan qui met en lumière des acteurs. Mais c'est quand un chef d'œuvre voit le jour qu'on comprend l'importance des décors au cinéma dans la mise en scène du film... tout ce qui vient en image retranscrit un savoir-faire et des années d'expériences.

L'objectif de cet ouvrage est de donner les bases et une trace de ce savoir-faire authentique, quasi artisanal. On ne naît pas chef déco, on le devient. Il s'agit d'un travail de recherche qui synthétise formellement le développement, les manières d'exercer, un ensemble empirique de méthodes et de reflexes acquis au fil des années.

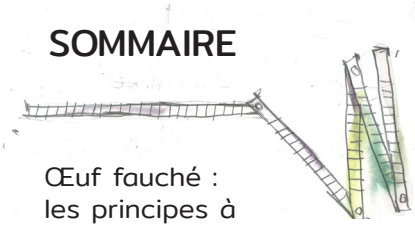
J'aime tant ce métier si personnel, car il s'accompagne de nombreuses aventures. Ces aventures sont souvent des épreuves, une source d'apprentissage et c'est en cela que j'en accorde une importance. Car oui, n'oubliez jamais, même si ça vous paraît simple, même avec du temps, et de l'expérience, avec un budget conséquent, être chef déco c'est « réussir à maîtriser le chaos » Nicolas Lasnibat. Cela passe par une bonne organisation, par des choix éclairés (ce livre en fait peut être partie) et par la mise en pratique de recettes.

Afin d'optimiser vos expériences, voici quelques conseils, soulignés par des anecdotes de chefs décorateurs. L'objectif est de transmettre au plus grand nombre un savoir-faire égaré dans la précipitation attenante à l'exercice de ce métier de ces dernières décennies.

Bonne lecture.

SOMMAIRE

Œuf fauché : les principes à appliquer avec l' argent, pour ne pas en manquer 5

Quiche sans temps : méthodologie pour faire face à l'heure qui tourne ... .15

Gratin de «c'est la hess» : le guide des petites mains, comment et où trouver du personnel ? 23

Surface à saucisse : quelques astuces pour agrandir la zone d'un décor 29

« Home »lette nature : les pratiques écologiques et biodégradables 41

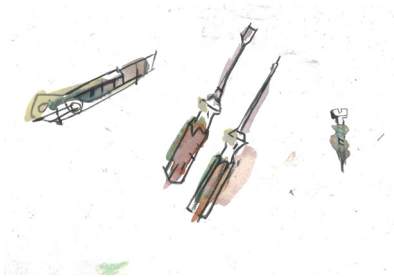
Vieille peau au feu : les techniques pour faire dater le décor dans les détails 47

Caviar noir et blanc : procédés artistiques pour les films non colorés 53

« Aïe ! » aux fines herbes : les dispositifs de sécurité à mettre en place sur les lieux de travail 57

Confit d'intérêt : conseils pour exercer à l'étranger 65

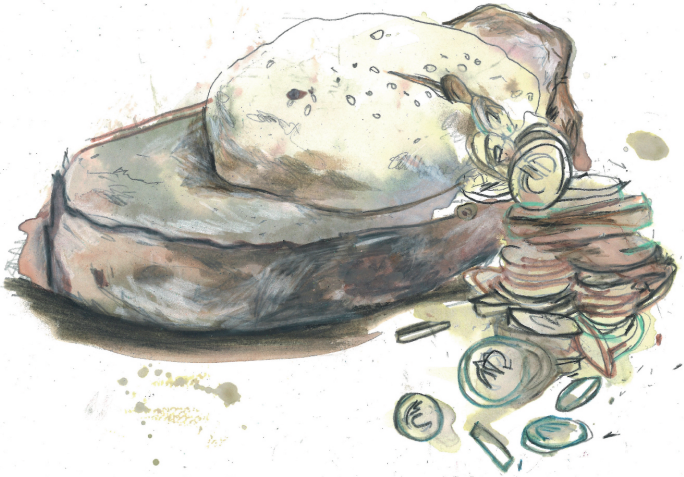
Remerciements 79

la recette de l'

OEUF FAUCHÉ

principes à appliquer avec l'argent,
pour ne pas en manquer

PREPARATION

Pour 4 personnes, le chef déco,
le constructeur, le 1er assistant et l'ensemblier
Préparation : négociation avec la production
Cuisson : pendant les réunions
Repos : entre chaque gorgé de café

Ingrédients
250g de respect
1 sachet de rhétorique
58 cl d'organisation
4 intégrités

Les principes à appliquer avec l'argent :
En déco, pendant la période de la création du film nous passons en moyenne :
- 50% à créer, produire et construire le décor.
- 30% à préparer et élaborer la construction, et
- 20% à comptabiliser, organiser et surtout équilibrer ses dépenses.

Dans cette créativité la première barrière qui s'impose est...l'argent, l'oseille, le fric, plus communément appelé par les jeunes : la moula. C'est vrai que, dans notre quotidien très rythmé, il est difficile d'en trouver chez nos producteurs. Le coût est un frein mais ne doit jamais se transformer en contrainte. Nous formons en moyenne un total de 10% dans le budget de la production d'un film.

PRINCIPE 1 : le devis

Pour gagner le bras de fer avec les producteurs, c'est de commencer par un devis, aidé par le « dépouillement » du scénario. Formez un budget pour chaque décor dans le film avec l'aide du chef constructeur, le premier assistant et l'ensemblier. N'oubliez pas la marge d'erreur de 10%.

Attention quantifié l'ensembliage (le mobilier, l'accessoirisassions) n'est pas chose facile, c'est souvent cette catégorie qui réserve des mauvaises surprises, surtout si c'est un film d'époque car il faut pratiquement doubler le coût de revient. Ne sous-évaluez pas la masse salariale (surtout pour les graphistes). L'organique est ce qui coûte le plus cher, je parle de la végétation, ou bien des constructions aquatiques...

Pierre Quéffélean calcule son estimation en fonction de sa masse salariale (avec les charges comprises à 62 %), qu'il multiplie par trois pour obtenir son cout total, son devis, car selon lui la totalité des dépenses, coute trois fois plus cher en comptant la matière première, les déplacements, les outils...

Vous pouvez trouver la grille des salaires attachée aux conventions collectives étendues (CCE)

sur le site du spiac-cgt ou du sntpct (Syndicat National des Techniciens et Travailleurs de la Production Cinématographique et de Télévision).

Sur Jungle Cruise (2021), le producteur américain avait fait le budget lui-même sans l'avis du chef déco. Ce dernier ayant refusé de regarder son devis, qu'il a piétiné, fut licencié, pour être rembauché le lendemain avec l'accord d'un mois de préavis pour réaliser l'hypothèse des dépenses. Finalement les décors sont revenus à 120 millions de dollars tandis que le producteur les avait estimés à 49 millions.

Il est d'une importance capitale de finaliser le budget à la fin de la conception des designs des décors ! C'est-à-dire après le moodboard (support visuel de la conception). Un bon décorateur, n'obéit pas au producteur, mais plutôt à la création, attention les « oui » sont des acquis ! L'amusement doit mener un premier élan au projet, il faut travailler à sa manière. Certains diront qu'il faut un devis entre la limite du possible et du raisonnable.

Le chef déco travaille toujours au bord d'un précipice, Il y a deux cas de figure :
1. Soit le devis que vous imposez est trop élevé,
2. Soit le devis est confortable, mais automatiquement il va être dépassé par les détails oubliés et les imprévus.

Pour conclure : l'économie n'est pas une science exacte surtout avec le 7ème art. Quel film n'a pas vu ses bénéfices exploser ? Ou être déficitaire sur une production à gros budget ?

PRINCIPE 2 : bien choisir ses priorités

Le b.a.-ba est de savoir quels éléments du décor sont importants dans l'histoire, afin de supprimer en cas de retard ou du manque d'argent les éléments facultatifs. Ils peuvent être à chacun une ligne directrice de votre devis, c'est ce qu'on appelle dans le jargon le «dépouillement».

Exemple : l'élément central du décor de l'appartement de la série Emily in Paris était l'escalier construit sur deux étages (très cher, mais indispensable). Quand le décor de cinéma affirme son artifice, c'est pour mieux revendiquer la fiction. Plus on accepte le challenge, meilleur est l'univers créatif. Comme Laurent Ott le dit si bien : « La création en studio, c'est le plus gros cadeau sous le sapin ! »

Misez sur l'équilibre, pour rester stable sur la qualité. Pour cela, il faut égaliser ses dépenses, toujours être à l'affut des chiffres actuels. Sur des gros projets, il est confortable de prendre un comptable ou un administrateur. L'argent dépensé, doit se voir à l'écran, car c'est de l'énergie. Personne n'a envie de dépenser de l'énergie pour rien !

Pour l'anecdote, dans le film Samba, une petite séquence du personnage principal lave des vitres. Il a fallu construire la façade d'un immeuble de 20 mètres de long, pour une apparition de 20 secondes.

« Très souvent les chefs déco qui ont obtenu un césar peuvent se permettre de dépasser de 10 à 20 % leurs budget initial, c'est ce qu'on appelle la magie du césar ! » ironise Jéremy Streliskl. Sinon essayez comme lui, changez le décor de quelques scènes !

Sur le film Rebelles, le début du scénario a été réécrit. Pour des raisons financières, « une fusillade dans le sud de la France » s'est transformée par « une femme battue qui descend du bus dans le nord» (situation géographique du tournage). Pour entreprendre un tel changement, il faut « accorder les violons » avec le chef opérateur bien sûr.

Dès le début, la communication est importante, il s'agit d'une gymnastique, tout en se conformant au tempérament des réalisateurs.

Hervé Leblanc a travaillé avec Dupontel sur le film Enfermés dehors. Ce réalisateur prépare toujours méticuleusement ses films, jusqu'à même s'exclamé : « Tu vois Hervé, le film de Fight Club ? Avec la maison où ils fabriquent du savon ? Et bien le décor est raté ! » Alors qu'il faut en comprendre le contraire, car certains cinéastes sont en incapacités de s'exprimer favorablement.

Plus la communication est exercée, plus elle est simple à pratiquer. Il faut réunir les volontés de chacun, entre la mise en scène et les producteurs dans un cadre respectueux. Chaque investissement doit être acté, soyez le plus précis possible. Pas de miracle avec l'argent, il faut rester réaliste, la connivence est de mise. Matthieu Beutter, résume cette situation par une image familiale ; le chef déco est l'enfant, la mère est le metteur en scène, et le père le producteur.

PRINCIPE 3 : les négociations

Selon Jean – Vincent Puzos : « Le budget n'est qu'une question de mensonge, à cause de suspicions des décideurs ».

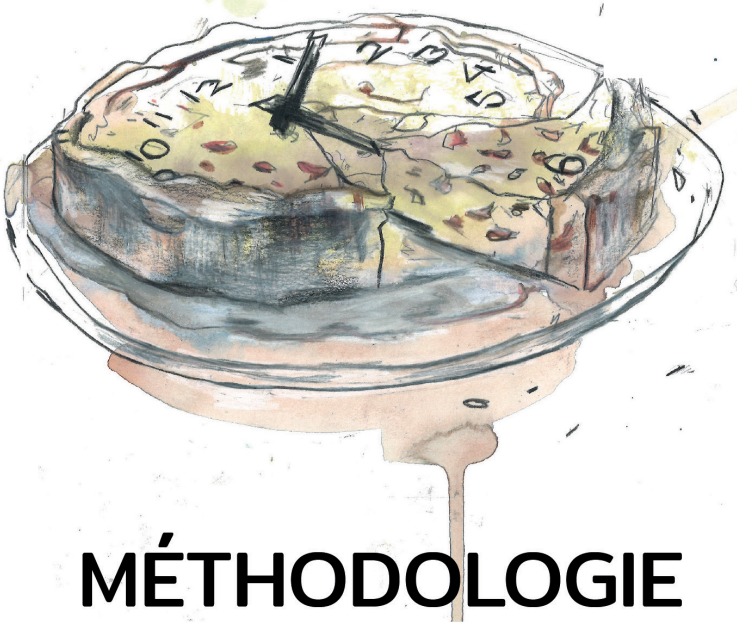
Le chef déco est le seul à posséder les compétences pour élaborer les décors d'un projet. Nous sommes tous partenaires, le réalisateur n'a pas nos capacités, ni le producteur. Négocier ne signifie pas réussir à imposer. Intelligence relationnelle, respect et ouverture d'esprit sont ainsi de mise, pour mettre en commun des démarches orientées, des solutions, de la créativité et de l'innovation.

Comme toutes réunions, la négociation se prépare. Osez commencer la discussion par une exigence élevée car il faut être en mesure de faire des concessions pour obtenir ce que l'on souhaite. Mettez-vous en tête votre point de rupture : c'est le seuil que vous n'êtes pas prêt à dépasser (rupture du dialogue). Pour chaque concession, il est préférable de négocier une contrepartie. A la fin, engager vers la conclusion, pour veiller à votre bonne compréhension. Il faut mesurer l'engagement de votre équipe.

« Aucune contrainte n'est négative mais je conduis une armée, pour que ça devienne une colonie de vacances »
Hervé Leblanc.

La quiche sans temps

MÉTHODOLOGIE

faire face à l'heure
qui tourne

PREPARATION

Pour toute l'équipe
Préparation : de bonnes nuits de sommeil
Cuisson : dans les muscles
Repos : les dimanches

Ingrédients
4 brins de courage
200cl de dopamine
1 filet de concentration

Méthodologie pour faire face au temps :
Les précédents principes nous ont laissés entrevoir les liens qu'il peut y avoir entre le temps et l'argent. La durée de la préparation attribuée au film est en constante baisse. Il est de plus en plus difficile de suivre la cadence sans avoir des temps de réflexions. N'oubliez jamais, quand le train est en route, vous êtes déjà en retard. Bienvenue dans la déco ! Nous sommes la génération burn-out, ne laissons pas le stress nous envahir. Le temps ne doit pas avoir un impact négatif sur notre inventivité. Même si celui-ci représente un second frein.

METHODE 1 : le planning

Le planning est ton meilleur ami. « Être charrette » arrive à tout le monde, son alternative est de mettre des marges de souplesse dans le plan de travail. Tout devient un problème quand on fait face au temps.

Par prévention, voici quelques ennuis qui peuvent survenir hors des délais du planning :
-Retard de livraison pour l'ensembliage (attention à la douane).
-Changement ou nouveauté scénaristique, dans la famille « caprices de star », je voudrais les réalisateurs !
Certains sont amenés à vous faire changer tout le mobilier d'un décor pour le lendemain. C'est ce qui est arrivé à Jéremy Streliskl sur le film Volontaire malgré une préparation aux petits oignons : planches d' ensembliage et plans 3D.

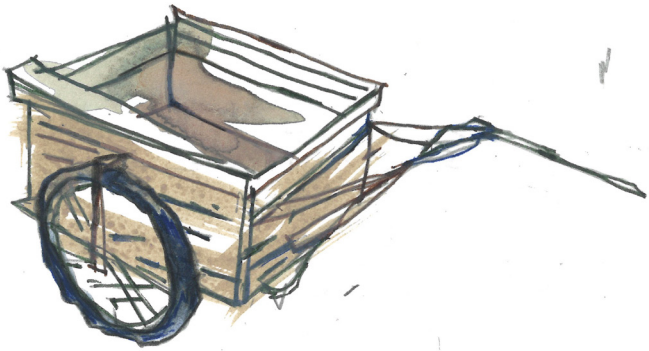
Encore plus surprenant, il lui est arrivé de devoir faire partir son équipe du travail, pour laisser « la solitude » du cinéaste sur « son » futur lieu de tournage.

-« Épidémies » qui atteignent un grand nombre de personnes dans l'équipe.
-Les grèves en tout genre (axes routiers, les livraisons, personnels...)

-Une météo capricieuse, qui peut endommager des morceaux de décor sur les backlots (terrain des constructions extérieurs du studio) ou qui donne trop de difficulté à travailler.

Exemple : Sur Les amants du pont neuf, le vent de Lunel a plié les échafaudages des façades d'immeuble, et du pont qui se dressaient contre lui.

-La commission de sécurité qui n'est pas validée.
-Les disponibilités des comédiens, plus l'acteur est connu, plus il y a un risque de changement de date de tournage. L'effet domino.

METHODE 2 : le confort

Le confort rime avec « renfort » ! Le temps ne se créait pas, un chef déco cherche de l'efficacité. Le travail commun donne cette capacité quand on a une équipe bien formée. Ça peut prendre des années, comme ça peut prendre quelques heures, l'essentiel est de connaître son personnel, et d'avoir des bons outils. Connaître le profil des personnalités qui nous entoure pour mettre en valeur les capacités de chacun.

Par exemple Anne Seibel travaille avec deux équipes d'ensembliage, l'une en mouvement sur le terrain, l'autre en repérage dans les bureaux. Autre cas similaire, sur The French Dispatch, pour rendre les derniers décors à temps, Stephane Cressend a augmenté les effectifs en formant une deuxième équipe déco à Madrid. Le premier bataillon était installé à Barcelone constitué uniquement de français.

Bien évidemment, il faut avoir envie de travailler, préparer son espace mental. Dans cette nouveauté du 21ème siècle, l'univers de la start-up nous a démontrés que le cadre environnemental modifie le dynamisme au travail. Il faut organiser la configuration la plus adaptée pour les ateliers de construction et d'étude, un environnement

de mouvement et d'action, fondés sur l'agilité et le chaordre (harmonisation entre ordre et chaos). L'inspiration qui y règne est palpable, les relations doivent être fluides et authentiques ce qui favorisent l'engagement, pour ressentir de la fierté à contribuer.

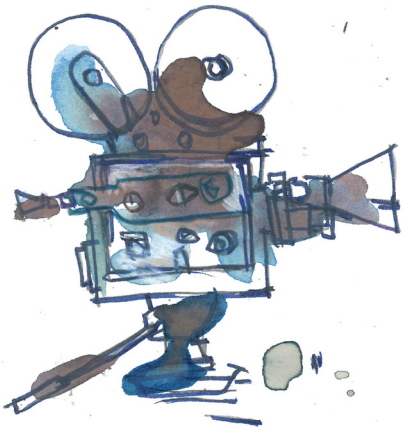

Les repérages tardifs entrainent une négligence. Pourtant il ne faut pas oublier que cet investissement permet de provoquer des raccourcies.

Ne lésinez pas les moyens sur les tests préparatifs. Sur le film de Jean Jacques Annaud, Or noir le chef décorateur a reversé une part du budget. Vous êtes étonné ? Moi aussi ! Mais c'est possible ! Car sur une ville entièrement construite, ils ont gagné du temps et donc de l'argent. Des façades de 3 mètres de haut devaient être recouvertes de briques de terre. La première solution était des tirages de moules en staff, mais à la place ce sont des projections de plâtres teintés par pistolet qui ont remporté la préférence. Les peintres ont placé des caches aux endroits des jointures, afin d'en séparer les projections pour devenir des briques.

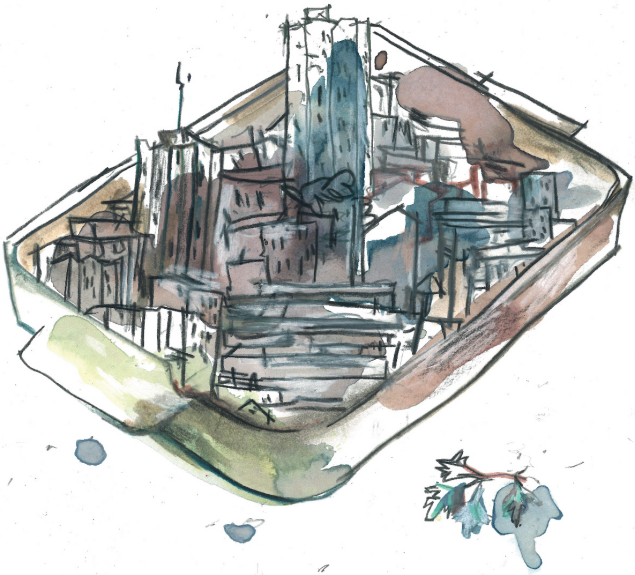
Laurent Ott combine les sacrifices avec les espaces : « J'aime garder l'image du volume du décor, donc je procède souvent par bien connaître le cadre. Mettre moins d'accessoires pour restreindre la caméra à ma vision du cadrage, c'est donner l'illusion du choix. Un seul accessoire important dans un beau volume est plus impactant ».

Il ne faut pas oublier que l'ambition ne fait qu'augmenter dans un film. On est dans un exercice d'anticipation. Le dernier joker donné par Jean-Vincent Puzos, est d'enlever 10 % d'échelle de la taille en hauteur ou en surface du décor d'origine si jamais la situation est critique. Il est préférable d'avoir un décor bien peaufiné qu'un grand décor mal exécuté.

“C’est la Hess”

LE GRATIN DE

le guide des petites mains

PREPARATION

Pour une personne (le chef déco)
Préparation : en sociabilité
Cuisson : dans le téléphone

Ingrédients
2 chargeurs
1 bouillon de blabla
1 pincée d'amitié

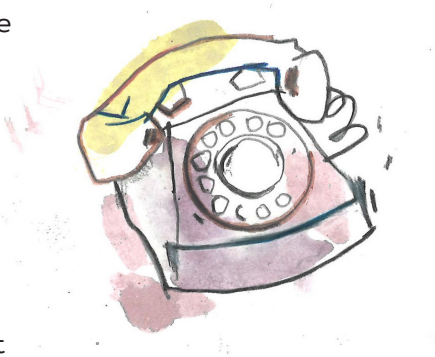
Le guide des petites mains, comment et où trouver du personnel ?

Maintenant que vous avez réussi à régler les notions du temps et d'argent, voici un autre souci digne d'un chef déco : constituer une équipe au complet. Dans la plupart des films, la déco est le domaine d'une brigade à part du cinéma, car il s'agit d'artisanat. Et aujourd'hui l'artisanat se perd. Ça va peut-être vous étonner, mais plus d'une fois j'ai entendu « et toi tu connais du monde en peinture ? » ou « tu ne connaîtrais pas un menuisier ? » surtout en été, ou les intermittents du spectacle se font rares. Dans ce principe, je vais vous donner toutes les informations pour que vous puissiez trouver votre équipe la plus adaptée à votre manière de travailler.

INFORMATION 1 : de film en film

Dans le cinéma, les gens te suivent avec le cœur. Gravir les échelons, sert à s'entourer, et à avoir des contacts. Débuter par des courts métrages ou assister un chef déco aident à tâter le terrain. S'entraider est un bon moyen de se faire des amis. Vous pouvez vous mettre en contact avec l'aide de l'ADC (l'Association des Décorateurs de Cinéma) et de la MAD (métiers associés du décor).

Ne pas sous-estimer les relations interpersonnelles. Les génériques des films peuvent, également, aider à trouver des postes clés, il donne le choix des collaborateurs. Parfois ce sont des productions qui peuvent vous éclairer.

« Le chef décorateur c'est un chef d'orchestre, le décor est le résultat d'une équipe, et justement il faut faire le bon choix de son équipe, réussir à trouver toutes les compétences » Franck Schwarz.

Pour Florian Sanson, être chef décorateur, c'est être un électron libre, être amené à faire des rencontres. Même s'il garde toujours trois personnes fixes qui représentent des piliers dans son équipe, humainement, la nouveauté déstabilise les habitudes de travail, et se remettre en question apporte souvent que du bénéfice.

A un moment donné, notre métier c'est du lâcher prise. « A la fin du chantier chacun est dans un blackout émotionnel donc il est important qu'il y est une entente de vie au sein de l'équipe sinon tout le monde s'entretuerait » Laurent Ott.

« La dynamique du groupe est une grosse partie de la réussite du boulot »
moi-même.

INFORMATION 2 : « regarde au-delà de ce que tu vois » Rafiki, le Roi Lion

Il n'existe qu'une seule école en France pour trouver des confrères qui attendent d'être accueillis dans la vie active, c'est l'école de La Fémis. Mais la polyvalence du métier donne raison aux architectes et scénographes qui exercent souvent des fonctions dans les bureaux d'études.

Pour les postes manuels ; il y a l'école Boulle (sculpture, menuiserie), l'École supérieur d'art mural et décoratif de Versailles (peinture et ensembliage) ...

Stephane Cressend accorde une importance à la peinture, il a trouvé son remède : affilier son équipe par des artistes issu des beaux-arts.

On ne change pas une équipe qui gagne. Quelquefois il suffit d'être au bon endroit au bon moment pour faire des rencontres, les ateliers réunissent les deux !

L'avantage dans le domaine artistique est qu'il suffit parfois d'avoir du talent et de la passion. C'est pourquoi il ne faut pas s'arrêter aux écoliers avec leurs beaux diplômes.

Des marchés, des petites boutiques de villes touristiques, des galeries, ou des expositions peuvent être un véritable salon d'entretien d'embauche. Ces artistes en tous genres, ces artisans, peuvent donner une vraie diversité dans la vision et dans la manière de travailler, car je vous rappelle que le cinéma c'est de la haute couture, du sur mesure dans les idées.

Il ne faut pas hésiter à former, à prendre du temps pour que les membres de l'équipe comprennent votre manière de fonctionner, pour avoir une équipe à son image, qui regarde dans la même direction. Un noyau d'amis pour affronter les péripéties est parfois utile.

Surface à saucisse

la magie d'un décor

DÉVOILÉE DANS LA

PREPARATION

Pour toute l'équipe de pré-production
Préparation : sur le carnet de croquis
Cuisson : sur les dix doigts
Repos : pendant le tournage

Ingrédients
1 crayon gris ou porte de mine
1 gomme
5 kg de papiers calque
1 ordinateur avec logiciels
1 bouquet de stylos de différentes pointes et de couleurs

Quelques trucs et astuces
pour agrandir la zone d'un décor :
La base de presque tout type de décor est sa surface. Plus elle est grande, plus elle est chère et longue à travailler. Plus les mètres carrés sont élevés moins le décor est raffiné. Comme pour beaucoup de choses, les vieilles méthodes sont souvent les plus efficaces, les plus économiques et les plus écologiques. Voyons ce que nous avons à apprendre de nos grands-parents cinéastes pour gagner de la place sans dénaturer l'image.

ASTUCE 1 : les effets d'optiques

Il y a quelque chose de magique dans le cinéma, faire rêver commence par l'art de produire. Dans cette multitude d'informations perçue par nos yeux, le décorateur est un illusionniste.

« Le cinéma crée une réalité qui n'existe pas. Dans Star Wars tout le monde trouve ça naturel que deux Jedi se battent avec une épée laser dans un décor en polystyrène et en jupette » Matthieu Betteur.

La clef est de connaître tous les outils pour bien savoir les utiliser. Se poser des questions de mise en scène pour bien investir. Certaines parties du décor situées en arrière-plan, sont appelées « découvertes ». Ces découvertes sont souvent utilisées en vue à travers une ouverture : fenêtre, porte, baie vitrée ...

Ou bien en fond pour faire apparaître de la fantaisie, et mettre en valeur ce qui se passe au 1er plan de l'image.

Pour la création des « découvertes », il existe plusieurs procédés :
-Les toiles peintes : dessinées par des peintres patineurs. Il est préférable d'utiliser des toiles peintes pour des découvertes lointaines car la peinture donne une atmosphère vaporeuse, un flou Gaussien.
-Les photographies : élaborées par un photographe et un graphiste pour être imprimées chez Rosco.
-Les fonds verts/bleus : parfois il s'agit d'extension de décor en images de synthèses et de retouches numériques, partis d'un décor rajouté à sa partie construite, et ce pour des raisons de coût ou de contraintes techniques. Cette phase a lieu après le tournage, au sein de sociétés de postproduction, mais doit être anticipée pour la bonne cohérence décor construit/décor virtuel.
-Les panneaux LED : comme une télévision, ce sont des images projetées dans un écran, vous pouvez en louer chez Pixellight.
-Le stagecraft : est une multitude d'écrans LED placée autour du plateau de tournage où l'on peut afficher tous les environnements possibles en 3D qui interagissent avec les mouvements de la caméra.

Jouer avec les échelles existe depuis la nuit des temps. Les miniatures font des grands films. Pour le tournage d'Inception de Christopher Nolan, les studios New Deal ont construit une énorme structure en béton, pour la scène de l'explosion d'un hôpital installé sur le flanc d'une montagne enneigée dans le monde des rêves. Ils ont aussi utilisé plus de 997 kilos de sel pour tout recouvrir comme si c'était de la neige. Pour citer, le studio de production Weta Workshop, est aussi une société dédiée à cet art. Dans les films, tout est une question de perspective. Pour qu'elle soit accélérée le sol doit monter pour s'intégrer au point de fuite.

De nos jours, il est moins cher de numériser une maquette pour se servir de base de support pour travailler la 3D plutôt que de tout construire en post production.

Autre « trucage » du cinéma, la peinture sur verre. Elle consiste à concevoir un complément de décor en trompe-l'œil, sur une vitre placée à quelques centimètres de la caméra. En observant dans l'œilleton de la caméra, ces peintres d'exception parviennent à créer des raccords invisibles entre la portion réelle de l'image et leur peinture.

Aujourd'hui on appelle ça plus communément du « matte painting ». Utilisant aussi une plaque de verre, le Pepper's Ghost permet de faire croire que des objets apparaissent, disparaissent ou deviennent transparents, ou qu'un objet se transforme en un autre. Pour que l'illusion fonctionne, il faut séparer le décor en deux parties avec la tranche de la plaque en verre. Comme un reflet dans un miroir, il faut faire en sorte que l'image de la pièce principale et celle de la pièce cachée se correspondent. La pièce cachée doit être de préférence peinte en noir, avec seulement des objets de couleur claire à l'intérieur. Dans ce cas, lorsque la lumière est projetée dans la pièce, seuls les objets clairs reflètent la lumière et apparaissent comme des images fantomatiques translucides superposées à la pièce visible. C'est le principe utilisé dans l'effet « girl-to-gorilla » que l'on trouvait dans les vieilles attractions de carnaval et dans le film de James Bond « Les diamants sont éternels ».

Les miroirs sur les décors construits doivent être rotatifs, c'est-à-dire qu'il faut permettre au chef opérateur de faire pivoter l'angle de vue des reflets.

Toutes décisions radicales artistiques doivent être suivies par le réalisateur, et le chef opérateur ! De l'art collectif, qu'éminence le cinéma, une admiration humaine dans le temps et l'énergie transmit dans la gestion d'une vision.

ASTUCE 2 : les décors modulables

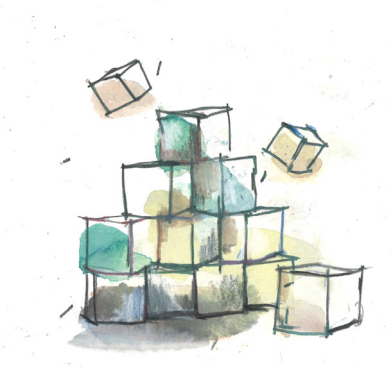
Anciennement, les feuilles décor (panneaux en bois pour créer les murs d'un décor) faisaient partie de l'équipement du studio, stockées et entretenues. Elles avaient des dimensions normées : les feuilles-répertoire. Dans cette logique, il n'y a que des bénéfices à en tirer quand il s'agit de réutiliser un décor ; gain de temps, et d'argent.

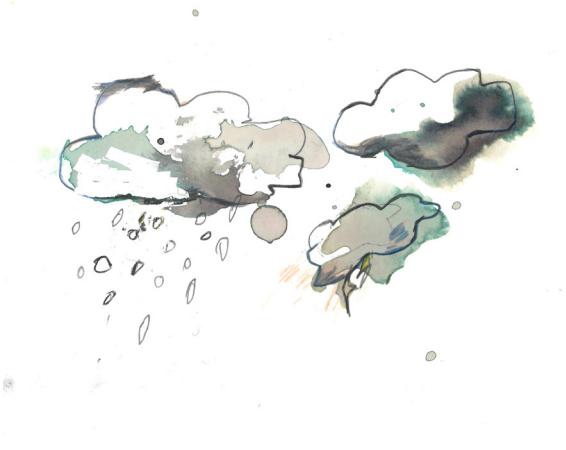
Pour Rick Carter, si les spectateurs ne sentent pas le décor, c'est gagné, car le décor doit s'effacer derrière l'histoire. Sur la série Netflix sur Coco Chanel, en deux jours il fallait un nouveau décor d'une salle de conférence. Anne Seibel a décidé d'utiliser l'enceinte d'une chambre marron sur un précédent décor, de repeindre les soubassements, changer les rideaux et les voilages, pour finir par une nouvelle accessoirisation. En deux jours le problème était réglé !

Cela demande à être créatif, très vite. « Il faut faire une circulation simple pour qu'en image mentale le spectateur situe l'espace » Nicolas De Boiscuille. Toujours dans cette logique, Jean-Vincent Puzos utilise le terme de « puzzle » pour parler d'un décor séparé en plusieurs morceaux qui peuvent être combinés ensemble mais également, filmé individuellement.

Sur le film Lucky Luke, sortie en 2009, Pierre Quéffélean a obtenu la liberté de ne pas respecter l'œuvre d'origine (la bande dessinée) pour désigner le casino, décrit comme un énorme bandit manchot (machine à sous) avec une porte en bas.

« Mon enfant jouer avec des cubes et j'ai adoré la structure ». Son idée a été d'empiler des grandes cagettes de différentes tailles (2mètres 50 x 2m50 environ) avec des ouvertures sur des scénettes. Des petits décors qui illustraient des publicités de spectacle qui se déroulaient sur ces lieux, tel que des danseuses de french cancan sur du contreplaqué avec des petits rails pour les actionner afin qu'elles bougent, cts.

Cette anecdote montre vraiment que la création peut être un jeu d'enfant ! Nous jouons avec des objets et avec l'insouciance de créer de nouveaux univers, de nouvelles histoires. Il en est de même pour la réutilisation des décors.

L'arrivée est beaucoup plus subtile. C'est un travail de groupe ou chacun met un peu de son histoire, de son vécu. C'est le mélange de tout ça, qui potentiellement permet au spectateur de croire à un truc complètement faux. C'est aussi un travail dans le « conflit », dans le débat, une création chorale. Il faut donner sa vérité émotionnelle à un endroit.

ASTUCE 3 : les bidouilles

Pour faire du décor, il faut être tout-terrain. Pour vous accompagner dans cette destinée, voici quelques « trucages » pour reproduire la réalité au cinéma :
- Oubliez les glaçons qui fondent car le tournage ça prend du temps, l'idéal ce sont les glaçons en acrylique que vous pouvez trouver dans la cinéboutique.

- Autre matière semblable à de la glace, le verre. Vous pouvez le fabriquer vous-même avec du Rubberglass ou de la gélatine de bougie. Sinon très connu de tous, le sucre ! Avec son incontournable bouteille cassable en sucre ou en résine certifier sans danger, qui peut être acheté partout sur internet.

- La pâte à feu, utilisée pour produire des effets de flammes, sans dégagement de fumée, très pratique pour les surfaces verticales, une totale maîtrise du feu !

- La bombe à matter de votre chef opérateur qui sert d'anti-reflet, deviens entre vos mains un spray à buée !

- Dans le merveilleux monde du cinéma, pas besoin de raffinerie, le pétrole se fabrique en slime

coloré en noir. Vous pouvez également faire du vomi avec la couleur de votre choix, mais surtout en rajoutant des morceaux ! (bon appétit !)

- Personnellement, la mousse de la bière c'est le petit plaisir simple de la vie, c'est une caresse sur les lèvres, comme un tendre bisou d'adieu avec la mer et l'écume. Mais comment faire de la mousse éternelle ? Avec du Froth effect ! (bien sûr).

- Une scène de crime ? Un décor de boucherie ? Pas de panique ! Pour le faux sang il vous suffit d'avoir du miel et du colorant rouge, pour les différentes textures, variez sur la dilution avec de l'eau et sur les doses de teinte.

Pour plus d'informations, contactez Pyrofolies, ou l'Atelier 69 !

« Home »lette nature

LES PRATIQUES

biodégradables et
écologiques

PREPARATION

Pour toute l'équipe
Préparation : des mentalités
Cuisson : sur le terrain

Ingrédients
3 kg d'ingéniosité
3 petites cuillères de temps
8 cl de lucidité
8 cl de responsabilité

Les pratiques écologiques et biodégradables :
À partir des astuces précédentes qui ouvrent sur ce sujet, voici des techniques qui améliorent la santé de notre planète. Car en cette période où l'écologie se trouve au cœur de la réflexion citoyenne, toute la chaîne de production d'un décor cherche et trouve des solutions responsables, qui offrent souvent un meilleur rapport qualité-prix et santé. Je suis heureuse de vous faire partager cette initiative globale, puisque les services proposés vont bien au-delà du tri des déchets mais bien sur des outils révolutionnaires avec une nouvelle façon de travailler.

IDEE 1 : pas de gâchis !

Il vous reste de la peinture ? Du bois ? Faites des dons aux écoles de scénographie comme la Fémis, l'ENSAD, l'école Duperré...

Instaurez le recyclage. La Ressourcerie du cinéma propose la location et la vente des décors de cinéma récupérés. Elle sensibilise au réemploi éco circulaire. Planifiez du temps pour donner une seconde vie à l'ensembliage. Faire des dons au loueurs (Kiki stock, les 2 ailleurs, La Compagnie des Lucioles...), aux EMMAUS, aux équipes...

Installer une station de nettoyage écologique d'outillage à peindre qui fonctionne en circuit fermé, qui ne nécessite pas de branchement et d'évacuation d'eau, exemple les machines Rotaclean.

Voici une technique qui permet la réutilisation de feuille décor : coller sur la feuille violetée du kraft avant de l'enduire et de la peindre. A la fin du tournage il suffira de tirer sur le kraft pour enlever la surface qui l'habille : résultat la voilette a isolé le kraft du bois pour que la feuille reste vierge.

IDEE 2 : changer sa manière de construire

Privilégier les échafaudages, et les praticables en acier car ils sont réutilisables. En Inde tous les décors sont détruits avec précaution pour permettre le réemploi du bois, et toutes les sculptures ne sont pas en polystyrène mais en argile. Faire des nurseries pour les plantes et les arbres.

Jean-Vincent Puzos attribue un assistant dans chaque film, qui s'occupe de la récupération des matériaux pour la réutilisation, « j'optimise le gaspillage et ça fait des économies ». En nouvelle Zélande, sur une production de Jaime Aymerich, le décor était construit sur plot pour que le sol soit intact.

Aux Etats-Unis les Anglo-Saxon mettent un budget pour l'écologie, en raison des réglementations. Ainsi le gasoil, et le kéro sène sont interdits, passant tout en électrique. Sur des gros chantiers d'extérieurs le déploiement des filets au sol est obligatoire, ils permettent la récupération de petits déchets tels que clous, vis....

Stephane Cressend : « On a fait exploser 40 tonneaux de vins » pour le film La Nonne 2 « ce qui me plaît ce sont les moyens techniques utilisés, construire pour trouver des solutions, travailler avec les effets spéciaux », en effet le décor était inondable avec un circuit pour recycler le liquide dans le but de l'utiliser pour toutes les prises.

L'importation est non durable, aujourd'hui le sapin, le pin, et le peuplier sont des bois français qui peuvent être utiles à la construction du décor. Le médium, et le bois aggloméré sont mélangés à de la colle hyper nocive (préserver la planète c'est préserver notre santé aussi).

A bannir, le polystyrène ! La technique de la peau de vache peut servir de remplacement (moquette trempée de plâtre) sert de support de forme pour accueillir plusieurs matériaux comme du carton, du papier maché... c'est le cas de la forêt enchanté du film Sa majesté minor.

En 2017, ECODECO est devenu un collectif, constitué de membres souhaitant apporter leurs réflexions et expérimentations sur l'économie circulaire dans le décor. Actuellement le collectif est engagé sur plusieurs axes de recherches :

-Création d'un annuaire de fournisseurs et prestataires écologiques.

-Diffusion d'un questionnaire sur l'éco-responsabilité dans notre secteur d'activité.

-Création de formations à l'Eco-conception.

Et comme la déco touche aussi la production sachez qu'il existe Ecoprod depuis 2009. L'association réunit aujourd'hui au sein de son comité de pilotage le CNC, la CST, Film France, Film Paris Region, le groupe Canal +, le groupe TF1, le groupe France TV et Audiens.

Je vous présente la vieille

PEAU AU FEU

les techniques pour faire
dater le décor

PREPARATION

Pour toute l'équipe de production
Préparation : bien trouver les outils
Cuisson : dans les techniques

Ingrédients
15 cl de sensibilité
3 cuillères à soupe de détails
1 gousse d'observation
1 regard analytique

Les techniques pour faire dater le décor :
L'objectif ici est de constituer un garde-manger pour les yeux assez polyvalent pour être utilisé dans vos recettes personnelles. Il faut donner de la vie, des informations, et même très souvent une époque au décor. Vous pourrez vous appuyer sur ces techniques au quotidien pour amener votre patine à bien. Cette liste n'est pas exhaustive, vous devez l'enrichir selon vos goûts personnels et en fonction du temps que vous souhaitez y consacrer.

TECHNIQUE 1: le matiérages

Au-delà du faux bois, métal, marbre, brique, pierre, il y a la virtuosité de donner du corps aux matériaux bruts.

-Par des fissures ; dont la technique est un simple fil coincé recouvert de plâtre et enlevé d'un coup sec après séchage.

-Par des « peaux de vaches » qui sont des tapis de moquettes imbibés de plâtre pour donner un effet lourd et craquelé.

-Il faut casser les angles, les détruire aux jets de sable.
-Pour faire apparaître le bois « ancien », il convient de faire brûler au chalumeau les nervures et les nettoyer au karcher.

-Les décollements de peinture sont formés par une couche de colle à bois avec de la peinture et du passage du décapeur thermique.

-La farine de seigle se transforme en poussière sur un plateau de tournage.

TECHNIQUE 2 : les patines

Les patines sont ce qui donne de la vie à l'ensemble d'un décor. C'est la couche finale en jus de peinture appliqué sur un traitement de surface. On utilise souvent un vernis, parfois une peinture en glacis (pour reproduire l'effet du temps), du marc de café, ou de l'oxyde noir pour assombrir des zones, ... Bref tout est possible !

Mais il faut savoir maîtriser le bon dosage, et c'est votre rôle en tant que chef déco.
17 couches ! C'est un record à battre. 17 couches de patine sur une vieille façade d'épicerie pour Hervé Leblanc. Qui dit mieux ?

La patine est addictive, elle est vibratoire. « C'est le maquillage du décor, avant une soirée tu souhaites te mettre en valeur ? C'est pareil pour le décor ! »
Pierre Quéffélean.

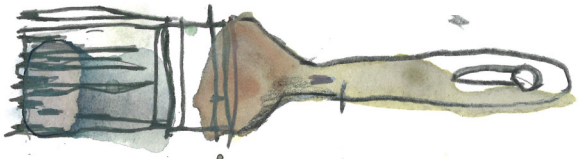
« Quand je n'ai pas le temps, c'est la patine de vie, quand j'en ai c'est la patine du temps. » Laurent Ott. Attention…. se méfier des petits bonus (les griffures, fissures, cassement des angles…) car il faut voir le décor dans son ensemble.

Pour ne pas se retrouver comme chez « Hélène et les garçons » Jéremy Streliskl demande à son chef peintre de faire des échantillons sur des carrés d'un mètre sur un, pour trouver un accord. Très souvent sur le décor c'est légèrement en dessous de la norme pour ajuster « ensemble au dernier moment, ça permet de ne pas en faire trop ».

« La patine attrape la lumière » Anne Seibel, on pense comme une conception d'œuvre d'art. Le décor sera éclairé et filmé. Alors il faut mettre en condition cet art au travers de celles-ci. Même pendant le tournage, vous serez amené à faire des retouches, vous pourrez prendre un Standby painter. Chaque caméra à sa propre vision, d'une marque à l'autre, la sensibilité des couleurs peuvent changer ! Cette étape sublime le travail de votre équipe, vous pouvez forcer les ombres en les peignant.

Mettre un niveau de patine générale au film pour rester dans cette constance, pensez que certains décors naturels «extérieurs» ne peuvent pas être patinés, car c'est ce qu'on appelle dans la réalité du vandalisme ou de la dégradation.
Prenez du recul, la patine c'est le grain pour que la lumière accroche, des contrastes de brillance et de mat, en quelque sorte un étalonnage.

Certains peintres commencent par foncer la couleur et l'éclaircir petit à petit par une juxtaposition de couche. Jean-Vincent Puzos fait en sorte qu'il y est un roulement de trois personnes sur le travail picturale ; quelqu'un débute, l'autre fait le milieu et la troisième la fin. Cela donne un mélange de technique, une diversité dans le mouvement et dans la vision.

Le prestigieux caviar

NOIR ET BLANC

procédés artistiques pour
les films non colorés

PREPARATION

Pour toute l'équipe artistique
Préparation : du regard
Cuisson : à la caméra

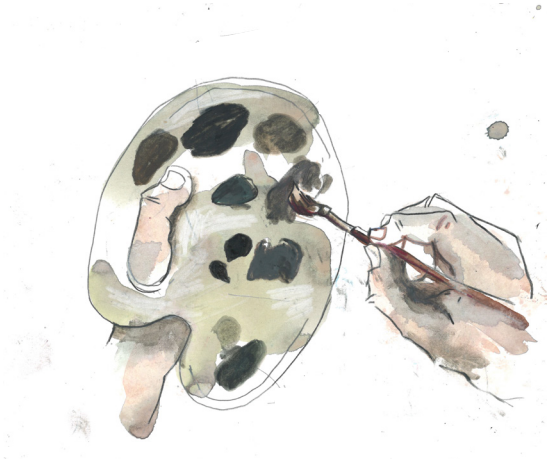
Ingrédients
1 kg de daltonisme
4 cl d'audace
1 pincée de tolérance
1 pincée de curiosité

Procédés artistiques pour les films en noir et blanc :
Oui, si vous devez tout repenser dans votre manière de concevoir le décor c'est bien dans cette situation, quand le film est en noir et blanc. Si chaque décor de chaque film à sa propre notion et sa propre personnalité, dans cette contrainte du noir et blanc il faut changer totalement sa vision de la couleur, afin d'y voir plus clair et d'éviter un arrière-plan sans profondeur écrasé par le manque des nuances. Ces procédés artistiques du siècle dernier sont précieux, à conserver dans les meilleures conditions.

CONSTAT 1 : une nouvelle perception de la couleur

Il est nécessaire de réapprendre les couleurs pour ce genre de projet en jouant avec les tonalités de gris. Les pigments deviennent des densités de vibrations. Favoriser les couleurs franches car elles se démarquent. Les contrastes animent le décor.

Vous pouvez vous exercer avec la photographie argentique. Les filtres rouges accentuent les contrastes, car cette couleur apparaît noire. Il s'agit de jouer avec des couleurs qui ne sont pas visibles dans les productions en couleur. Pensez densités et valeurs, c'est-à-dire la lumière qui s'en dégage.

CONSTAT 2 : une nouvelle perception de la matière

Un exemple fort serait le travail de l'artiste contemporain Pierre Soulages. Le métal s'habille de la chaleur ou de la froideur de la lumière dû au relief de la matière. La texture devient importante dans les yeux daltoniens. Pour Florian Sanson la grande figure du visuel en noir et blanc est Alexandre Trauner. Les brumes, les atmosphères donnent de l'émotion dans les images et un sens dans les perceptives. Les matières « trichés » sont moins visibles en noir et blanc, comme les tuyauteries en PVC qui ne demandent pas de camouflage. L'eau, l'aluminium, osez les mélanges violents.

Pour la séquence du hall d'immeuble sur le film des Olympiades de Jacques Audiard le couloir a été recouvert de liège pour un rendu mat éclairé de face, qui devient brillant à contre-jour !

Le travail monochrome, au spectre plus limité donne une différence majeure pour faire passer son message tel que les lignes, les textures, les formes ou les perspectives. Elle peut même servir au récit comme mettre en scène des souvenirs ou des rêves ... En somme, c'est un langage photographique donc n'hésitez pas à configurer les symbolisations.Pour conclure, le chien dont la vision est équivalente à celle d'un daltonien, pourrait ressentir toute la magie des reflets.

Fromage à l' "aie" et aux FINES HERBES

les dispositifs de sécurité
à mettre en place

PREPARATION

Pour toute l'équipe
Préparation : avec la prudence
Cuisson : à la commission de sécurité

Ingrédients
4 zestes de protection
4 kg de prévisions
1 sérénité

Les dispositifs de sécurité à mettre en place sur les lieux de travail :
Maintenant que vous avez les moyens de fabriquer un décor digne de ce nom, il est temps de prendre en main la sécurité pour que le tournage et la construction soient sans danger. On n'éprouve pas de plaisir à travailler dans un environnement nocif, et les producteurs ne donnent pas de travail à des chefs déco compromettants. C'est pourquoi je vais vous donner quelques informations nécessaires pour éviter des accidents.

PRECAUTION 1 : le feu, ça brûle

Le chauffage près d'une découverte, ça chauffe un petit peu trop, ça s'embraaase ! C'est l'expérience qu'on vécut l'équipe déco sur la série The New-Look.

Les lumières peuvent créer des courts-circuits, et les câbles des électro enroulés branchés deviennent des résistances.

Sur le film Robin des bois, après 5 mois de construction, à deux jours de la fin du tournage, le décor est parti en fumée. 4 OOO mille mètres carrés à Budapest. Les électro (électriciens de plateau) avaient laissé des prologs (rallonges électriques) branchés sous le décor, qui s'est transformé en batterie chauffante.

En Tunisie, sur le film l'Or noir, un décor entier fini à 70 %, a brulé à cause des serruriers. Ils coupaient des barres en métal près des constructions. Les étincelles ont fait partir un feu sur la sciure de bois des menuisiers. Les éléments en cartons et les tubes en écobuâtes (moules structurels de bâtiments où coule du béton pour la forme de pilier), qui servent à faire des colonnes ont augmenté les flammes. A cela se rajoute l'utilisation d'un seul extincteur fonctionnel sur les trois présents.

Le décor du show théâtrale Jésus était son nom a également pris feu à cause d'une douille d'ampoule brûlante tombée sur une sculpture de rocher en polystyrène, résultat : trois jours non-stop de travail acharné pour réparer le décor.

PRECAUTION 2 : la vigilance est de mise

En France le périmètre de 1m50 autour de la construction et des murs du studio est à respecter. La production doit désigner obligatoirement une personne qui s'occupe de la PPRP (Plan de Prévention des Risques Professionnels). Le comité de sécurité demande à chaque édification un dossier traité dans la plupart des cas par l'entreprise « Sécuritas » (multinationale suédoise qui exerce dans le domaine de la sécurité privée) pour convaincre les assurances.

Attention, les tournages sur l'eau sont examinés par d'autres entreprises ou bien par les Affaires Maritimes (situation retrouvée sur le film Le sens de la fête pour un simple chapiteau flottant sur un bassin). Nicolas de Boiscuillé, avant de commencer un chantier, évalue toutes les possibilités d'accidents, il en a conclu que plus il y a de machines, et des moyens mécaniques, plus c'est dangereux. Sur le terrain, il préfère éviter les manuscopiques (un engin de manutention mobile), car le risque est plus important.

Donner des protections pour les travailleurs, masques, gants... Stephane Cressend veille même à ce que son bois n'ait pas d'échardes !

Le chef déco est responsable de la sécurité du décor même (surtout) quand il est factice. Pour la petite histoire, une comédienne à tirer sur une chasse d'eau, et se l'ait prise sur la tête (pour des raisons de carrière professionnel, je ne vous donnerai pas de nom). Ce qu'il faut retenir est qu'il faut penser aux actions des comédiens. Personne n'est suffisamment précautionneux sur un tournage. Imaginez que c'est une équipe de rugbyman qui débarque.

Quelque part au Maroc : « Oh ! Regarde des rochers qui s'envolent ! » c'étaient surtout les sculptures du tournage Les rois mages qui s'étaient échappées avec la tem- pête de sable.

Jéremy Streliskl : « Je me souviens d'un long métrage dans un décor naturel luxueux, d'une villa d'architecte très chic, ou l'on avait amener des choses encore plus chic, et notamment un totems prit dans une galerie d'art ». Le producteur m'avait appelé en me demandant « Jéremy ce qu'il y avait dans le salon. Ça coutait cher ? »

Un enfant parmi les comédiens s'était appuyé sur la sculpture, qui a basculé sur le canapé unique d'un créateur, entrainant la chute d'une lampe d'apparat. Le seul dommage les 40 000 € à rembourser !

Depuis le siècle dernier, l'alcool accompagnait les lieux de tournages. Aujourd'hui le bon « pinard » du midi se fait de plus en plus rare, et c'est tant mieux ! (Il ne faut pas abuser des bonnes choses).

Les aventures de Florian Sanson

PRECAUTION 3 : la fatigue

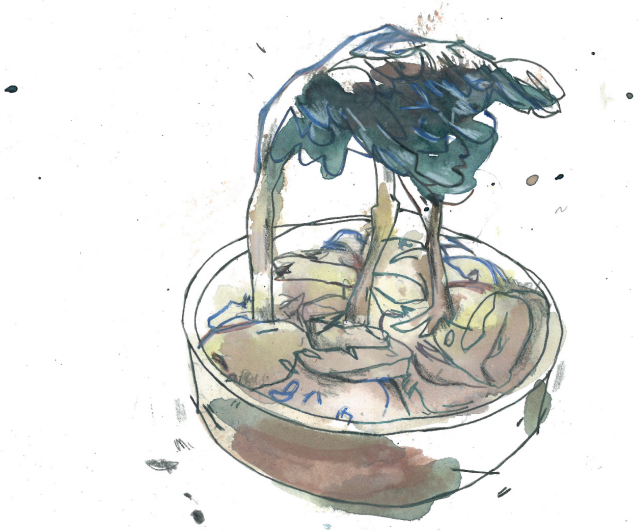
Autre phénomène important le stress. On devient dangereux quand on est stressé. Trop d'exigences, c'est instaurer une austérité mentale. La fatigue génère des accidents. Florian Sanson met en garde sur les partenariats avec les régions, car on se retrouve très vite dépassé par les trajets pour se rendre sur les décors. Nous ne sommes pas à l'abri des accidents automobiles.

« Qu'est-ce que je fais là ? » c'est sur la Vénus noire d'Abdellatif Kechiche que Florian Sanson a touché le bout de ses limites, attention au surmenage : « Je me suis retrouvé le temps d'un weekend, après une semaine de travail à Paris, en Algérie, à porter une voiture tombée dans un ravin en chopant une insolation dans le désert, et à franchir des barrages militaires pour un repérage. » Oui ce métier peut se transformer en aventure de Tintin.

Hervé Leblanc essaie de placer des temps de pauses sur le planning des longs projets en discutant avec les chefs de poste. La fatigue pèse quand le risque est permanent, et très souvent nous sommes sous pression car il y a une demande d'excellence. L'obsession éloigne la réalité, mais comme le dit si bien Laurent Ott « On passe notre vie à rater ! ». Ce terrain de jeu est fait pour être imparfait.

conseils pour exercer à l'étranger

LE TRADITIONNEL

Confit d'intérêt

PREPARATION

Pour toute l'équipe
Préparation : des valises
Cuisson : neutre, pas d'idéologie
Repos : à l'hôtel

Ingrédients
2 sachets nature
5 cl d'adrénaline
4 gr de caractère
1 gros lâché prise

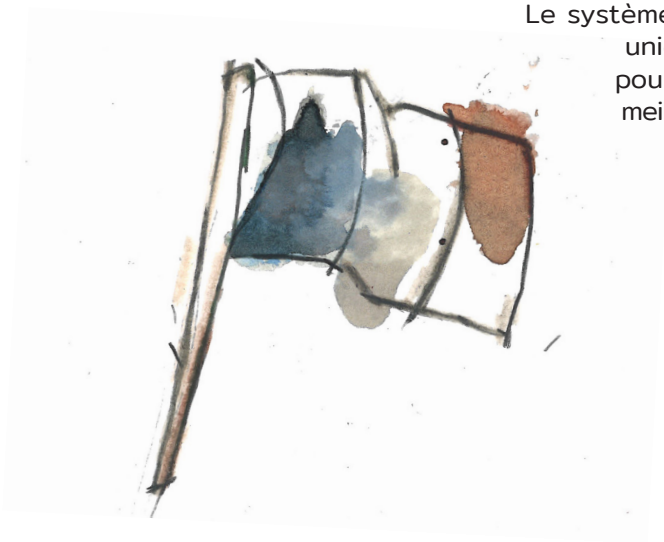
Conseils pour des décors qui se trouvent à l'étranger : La plupart des postes de tournage relève du domaine d'une brigade à part, qui s'occupe des relations internationales. Mais quand il s'agit de fabriquer les décors, vous devez les élaborer partout quoi qu'il arrive, après la validation des producteurs sur la destination. Être loin de sa zone de confort, ne doit pas permettre de perdre pied sur vos prises de décision où votre objectivité. C'est en cela qu'il faut éviter tous types de conflit d'intérêt avec la population locale. Voici quelques recommandations pour mettre en lumière les potentielles situations dans laquelle vous pourriez vous trouver et œuvrer des mesures de remédiation proportionnées à la gravité du risque induit par la situation en cause.

CONSEIL 1 : l'adaptation

« S'ajuster » Pour certains chefs déco, il suffit de constituer son équipe par une mixité de population locale et de personnes qui ont déjà vécu des tournages à l'étranger.

En amont, comptez une semaine avant de vous mettre au travail dans un pays qu'on ne connaît pas, afin de s'imprégner du rythme et de l'ambiance. Attention au système d'unité ! Tantôt des mesures basées sur les pieds et les pouces ou même des petits carreaux utilisés comme fractions pour représenter les pouces partiels. Il existe bien évidement le système métrique qui se trouve en France.

Une mise en garde nécessaire pour l'étranger car il faut faire appel à des entreprises privées pour la construction, et la qualité peut varier.

Le système d'intermittence est unique en France. C'est pourquoi nous avons les meilleurs artisans dans le monde. Cocorico ! (Un peu de chauvinisme ne fait pas de mal).

CONSEIL 2 : partir équipé

Que prendriez-vous si vous alliez exercer dans le désert ? (Les productions ne songent pas à tout).

L'essentiel pour Anne Seibel est de prendre du calque, du papier, un appareil photo, des crayons, et une petite imprimante. Bien évidement les ressources locales sont à exploiter donc mieux vaut être renseigné avant le départ.

CONSEIL 4 : le guide du routard

Certain pays peuvent ressembler à d'autres, exemple le film 7 ans au Tibet a été tourné près de la Cordillère des Andes. L'Argentine détient le record des paysages du Far West, le film Lucky luke en est la preuve. Il ne faut donc pas se fermer sur des destinations.

Vous entrez dans une culture dont vous ne pouvez pas être interventionnistes, mais la mise en danger est vivifiante. A l'étranger la production locale donne des techniciens. Il est primordial de savoir les procédures, et les moyens techniques employés dans certains pays :

A Budapest, l'organisation des films est basée sur le modèle américain, c'est-à-dire très compartimenté, avec beaucoup de salariés. Sans caricaturer, pour illustrer cette coordination voici un exemple : pour installer une lampe, il faut trois personnes, une qui

tient l'escabeau, l'autre qui installe la lampe et la troisième qui met l'ampoule. La sécurité est la norme....Les grosses équipes mènent à l'anonymat. Plus généralement en Europe de l'Est, Jéremy Streliskl confirme que la construction ne se fait pas en feuille de contre-plaqué, mais avec de l'agglo de 30 sans châssis derrière ! Il lui est arrivé aussi d'avoir un décor en placo et en parpaing !

Aux Etats-Unis, le cinéma est séparé en deux catégories « Union » et « Non-Union ». Il s'agit d'un écart de syndicalisation des techniciens. L'adhésion « Union » est obligatoire quand le budget du film dépasse un certain montant, afin de permettre une stabilité. Il y a une obligation du nombre de personnel, des assurances santé, des contrats d'engagement, etc. ce qui donne la pratique « américaine » décrite précédemment. Les films « Non-Union » se trouvent souvent être des films d'auteur indépendant, ils accordent une liberté d'exercer.

Pour la petite anecdote, le film Annette, de Léos Carax, une production franco-américaine a du « cacher » son acteur principal (Adam Driver) pour permettre au film de se ranger dans la « Non-Union », oui les acteurs dits populaires ont du pouvoir sur les syndicats aux USA. L'occasion d'économiser de la main d'œuvre, et de garder une ambiance familiale. Florian Sanson préfère travailler en petit comité.

En Russie, la mentalité reste un peu fermée à cause d'une méfiance des étranger (il n'y a pas que le climat qui est froid). La confiance ne se donne pas facilement, il faut redoubler d'effort pour communiquer. Une certaine pauvreté de matériel domine les espaces de création. « Un gars sans permis prête sa camionnette et un autre la conduit. » Florian Sanson.

Ailleurs nous sommes dans l'inconnu, une certaine facilité d'être crédule, à plusieurs reprise Stephane Cressend a eu à faire à des tentatives d'extorsions : en Espagne une commande de bois a été détourné, il y en avait beaucoup plus sur la facture ! « On avait certainement financé les matériaux d'autres films ! »

Au Canada, la production prend les décisions à la place du chef déco. Florian Sanson a été surpris qu'un beau jour tous ses peintres s'absentent sous les ordres des producteurs qui avaient décidé que la déco était terminée pour des raisons de quota de jours payés. Petit détail sympathique : par les températures glaciaires, l'antigel est rajouté dans la peinture.

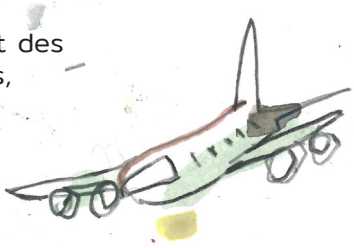

Au Maroc, pour une publicité, Franck Schwarz a connu une mésaventure. Une équipe qui devait venir à huit heures et venue à douze. Et le chef constructeur s'était octroyé le poste de chef peintre en ramenant un pot de peinture dans un petit sac plastique.

En Inde, d'après mon expérience, il y a une certaine insouciance au travail. Je m'explique... il y a 10 menuisiers pour 7 qui se mettent à l'œuvre. Les outils sont par terre, les matières premières sont réutilisées, les horaires sont non cadrés... en bref il n'y a pas de normes, pas de règles « It's IndiaaAaa ! » Il y règne un air de « bricoleur du dimanche », entre le doute et l'excitation.

Au Portugal, Florian Sanson a côtoyé un vieux chef peintre qui fabriquait sa peinture avec des pigments qu'il trouvait dans la forêt et des œufs comme liant. Pour construire il faut faire appel à des entreprises extérieures au cinéma. Résultat ce ne sont pas des menuisiers qui se retrouvent sur les plateaux mais des maçons ! Tout le monde travaille sur facture, mais le résultat reste artisanal.

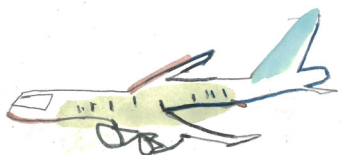

En Amazonie, Laurent Ott avait des maisons à construire sur pilotis, « j'ai fait venir un ingénieur péruvien pour m'aider, il n'en connaissait pas plus que moi et donc finalement se sont les gens du village qui nous ont appris. Le temps d'errance est un concept vachement bien. » Coopérer avec les locaux c'est faciliter des demandes immédiates.

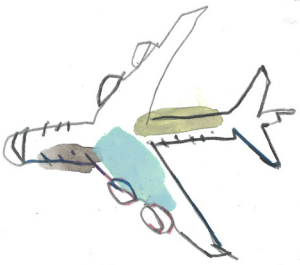

Au Cambodge, l'industrie du cinéma est quasi inexistante, sur Les deux frères, Franck Schwarz a été épaulé par une équipe mixte, constituée de ses membres et des locaux. Calquer sur le modèle français, la production a donc installé des grandes tables en bois pour travailler, attribué chaque sculpture à un artisan par des photos de référence en commençant par un cadrillage sur le polystyrène. Conclusion : Les Cambodgiens ont sculpté en équipe (habitude issue du communisme), ils n'ont pas eu besoin de cadrillages, ni d'image repères puisque les statues « primaires » étaient un savoir-faire encré en eux. Ils façonnaient accroupies sur les tables puisque d'ordinaire ils sculptent à même le sol.

Au cœur d'un village traditionnel, l'équipe déco rajouta une maison en la construisant. Celle-ci accueillie un garde mangé pour toute la tribu et devint un établissement commun à tous les villageois par le biais d'accessoirisation d'objet de chaque famille. Il ne manquait qu'une seule chose, la patine avant le tournage ! Mais le pinceau était entre les mains d'un sage homme qui dessinait des signes religieux pour purifier la nourriture et la cahute. chaque famille. Il ne manquait qu'une seule chose, la patine avant le tournage ! Mais le pinceau était entre les mains d'un sage homme qui dessinait des signes religieux pour purifier la nourriture et la cahute.

Les voyages nous rendent-ils meilleurs ?
Personnellement j'aime l'idée de travailler à l'étranger car nous ne sommes plus de grands explorateurs. Les déplacements sont souvent coûteux et nous connaissons les effets écologiques néfastes du tourisme de masse. Certains auraient même tendance à faire de leur voyage un acte glorieux qui leur sert par la suite de faire-valoir. Néanmoins cela reste opportun et bénéfique. Voyager pour travailler prends un tout autre sens, une fonction pédagogique. La difficulté est de savoir laquelle... Car c'est bien là que réside le mystère du voyage :

on y apprend parfois sur soi-même. Est-ce à dire qu'on en ressort plus sage ? C'est en allant à la rencontre d'autrui, en découvrant des traditions différentes et des paysages inconnus, que l'on s'enrichit.

Je vous félicite d'être arrivé jusque-là,
Que c'est courageux de lire cette dernière page !

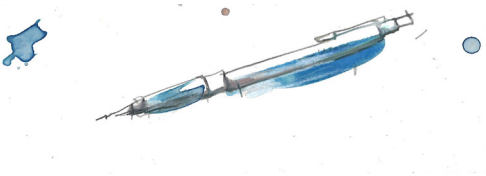
Vous venez de découvrir certains points incontournables pour décorer le cinéma. Sachez qu'il ne sera jamais complet car le 7ème art est en perpétuelle évolution. Sachez, également, que vous pouvez décliner beaucoup de recettes de ce livre en fonction des nouveautés technologiques et de votre personnalité.

Votre mental est maintenant clairvoyant et optimisé, vous savez ce qui vous attend, vous devez vous investir, et être toujours prêt.

En travaillant sur cette sélection, je me suis aperçue que ces recettes sont le fruit d'une énergie infatigable et imperturbable déployée par nos chefs décorateurs pour arriver à ces raisonnements. Il y a toujours des solutions ! Vous l'avez compris, ce livre ne se limite pas à un simple livre de recettes, il est plutôt le résultat de plusieurs années d'expériences.

Il peut être votre compagnon de travail si vous souhaitez continuer dans cette voie. Prendre du plaisir à travailler au bon moment, avec des clés pour essayer de réussir du mieux que vous le pouvez. L'expérience donne de la sérénité.
A présent, soyez maître de votre décor, faites vos propres choix. Vous venez de découvrir la base, il n'y a pas de création sans les fondamentaux ; une fois que vous maîtriserez ces basiques, il sera plus simple à vous de jouer pour les adapter et créer. Vous avez maintenant toutes les cartes en mains pour devenir chef ou cheffe déco si vous avez assez d'envie et d'énergie ! J'espère que vous prendrez plaisir à mettre en application les recettes de ce livre.
Une dernière recette...cerise sur le gâteau, quand vous serez prêt, laissez libre cours à votre imagination et tentez de nouveaux horizons, car le monde du cinéma n'a pas de limites !

Une pensée à toutes ces personnes qui m'ont transmise leur confiance et leur savoir-faire enrichissant, puisse à votre tour être dans la bienveillance et la générosité de ce milieu fermé, afin que cette famille reste soudée.
Etre passionné, ça change tout !

REMERCIEMENTS

Les recettes du chef ont été mijotées à feu doux avec le soutien de Barbara Turquier, aidées par Pierre Feuillatre pour l'utilisation du scanner, ainsi que la relecture aux petits oignons de ma maman. Ce travail est le menu d'une très belle collaboration avec l'ensemble de ces chefs décorateur :

Anne Seibel
Florian Sanson
Franck Schwarz
Hervé Leblanc
Jean-Vincent Puzos
Jéremy Streliskl
Laurent Ott
Matthieu Beutter
Nicolas De Boiscuillé
Pierre Quéffélean
Stephane Cressend

Une étoile spéciale à Karim Bensadoune pour m'avoir prêté son ordinateur.

Merci de m'avoir accordée votre temps et votre confiance pour goûter à la joie de ce métier.

A chacune et à chacun,
merci du fond(ant) du cœur.
A votre service....