

MA tv

L'ESPACE CITOYEN PROPULSÉ PAR VIDÉOTRON

MANUEL DE FORMATION CAMÉRAMAN STUDIO

MON

BÉNÉVOLAT

CAMÉRAMAN STUDIO

Table des matières

INTRODUCTION : Contexte et rôle du caméraman studio

CHAPITRE 1 : La familiarisation avec l'équipement

- 1.1 Caméra
- 1.2 Exercices de caméra

CHAPITRE 2 : Initiation au vocabulaire

CHAPITRE 3 : La composition de l'image

- 3.1. Les valeurs de cadrage
- 3.2. La composition du cadre
 - 3.2.1. Le cadrage horizontal (headroom)
 - 3.2.2. Direction du mouvement
 - 3.2.3. Direction du regard (looking room)
 - 3.2.4. Les axes de caméra

CHAPITRE 4 : Comprendre le découpage d'une émission

CHAPITRE 5 : Communications avec le réalisateur

CHAPITRE 6 : Esthétique

CHAPITRE 7 : Les qualités d'un bon caméraman

- 7.1. L'écoute
- 7.2. L'esprit d'équipe
- 7.3. L'esthétique

INTRODUCTION :

CONTEXTE ET RÔLE DU CAMÉRAMAN STUDIO

Une équipe télé est composée de plusieurs personnes. Chaque rôle est important et la synergie d'une équipe est un gage de succès, mais aussi, elle fait la différence entre avoir du plaisir ou non sur un plateau de tournage. Le respect de chaque fonction est primordial et l'écoute doit être valorisée par tout un chacun.

Au sein de cette équipe, nous retrouvons le rôle de caméraman studio. Il est un maillon important de la chaîne puisqu'il est les yeux du réalisateur sur le plateau de tournage. En communication constante avec le réalisateur, il doit être à l'écoute des consignes et réagir rapidement aux demandes du réalisateur. Il doit constamment savoir quelle caméra est en ondes afin qu'il puisse juger du bon moment pour repositionner sa caméra. Il doit aussi être en mesure d'anticiper les mouvements des invités devant la caméra.

Il est aussi responsable de son équipement et s'assure que celui-ci est fonctionnel en tout temps. Tout au long de l'enregistrement des émissions, il doit rester aux aguets et à l'affût de ce qui se passe sur le plateau de tournage pour être en mesure de réagir adéquatement aux changements de programme décidés par le réalisateur ou imposés par un imprévu technique.

Par ses plans, par ses cadrages, le caméraman donne une saveur et un esthétisme à l'émission. Son rôle est essentiel, puisque l'image est au cœur de la télévision et cette image est le fruit direct du travail du caméraman.

Être caméraman studio dans une émission est un privilège. Il faut donc être digne de la fonction.

À la fin de cette formation, je serai en mesure de :

1. Manipuler une caméra studio et d'en identifier toutes les composantes
2. D'utiliser le vocabulaire technique utilisé sur des plateaux de télévision
3. De maîtriser les règles de base de la composition de l'image
4. De comprendre comment se fait le découpage d'une émission de télévision
5. De comprendre l'importance d'une bonne communication avec le réalisateur

6. Maîtriser les principaux concepts qui me permettront d'avoir des plans esthétiques et harmonieux

Tout au long de ce guide, des capsules agrémenteront son contenu. Les capsules intitulées Sur le terrain vous permettront de bien saisir la portée de certaines notions théoriques dans le concret.

Les capsules les Trucs du métier vous donneront quelques outils supplémentaires qui ont fait leurs preuves et faciliteront votre travail d'animateur.

Notions théoriques abordées :

- CHAPITRE 1: Familiarisation avec l'équipement
- CHAPITRE 2: Initiation au vocabulaire technique
- CHAPITRE 3: Composition de l'image
- CHAPITRE 4: Comprendre le découpage d'une émission
- CHAPITRE 5: La communication avec le réalisateur
- CHAPITRE 6: L'esthétisme
- CHAPITRE 7: Les qualités d'un bon caméraman

CHAPITRE 1 :

LA FAMILIARISATION AVEC L'ÉQUIPEMENT

Cette section est consacrée aux différentes composantes de l'équipement nécessaire pour réaliser le travail de caméraman-cadreur en studio.

1.1. La caméra

En entrant dans un studio, un bon caméraman doit faire un premier survol de son environnement, son aire de travail, qui peut être aussi exiguë qu'une petite pièce, ou aussi grande qu'un vaste entrepôt. C'est à ce moment qu'il est important de prendre en considération les limites physiques et la disposition du décor. Ainsi, le caméraman qu'on appelle aussi le cadreur peut déjà commencer à se laisser guider par sa créativité.

Mais tout d'abord, il est impératif de procéder à une vérification sommaire de ses différentes composantes :

1. Le caméraman doit procéder au montage ou vérifier la solidité de la caméra sur son trépied de studio.

2. Il doit ensuite placer la caméra au niveau et à la hauteur désignée par le réalisateur.
3. Il doit s'assurer du bon fonctionnement des différents câbles et composants rattachés à la caméra (zoom, focus, câble multi, moniteur de retour).
4. Il doit vérifier le bon fonctionnement de son casque d'écoute qui lui servira pour les communications avec la régie de studio et le réalisateur.

Petit lexique :

Zoom : permet de modifier par un mouvement optique la distance focale et donc la taille de l'image.

Focus : permet la mise au point qui améliore la netteté de l'image.

Câble multi : câble qui relie la caméra studio au CCU (Camera Control Unit) situé dans la régie. C'est par ce câble que plusieurs signaux, comme le signal vidéo, les communications et l'alimentation électrique, passent.

Moniteur de retour : c'est le moniteur qui affiche essentiellement deux sources vidéo : l'image de la caméra et le programme en ondes. Notez qu'il y a un interrupteur sur le bras de la caméra pour choisir la source du signal vidéo à afficher sur le moniteur de retour que l'on appelle souvent view-finder.

Maintenant que la caméra et ses composantes ont bien été montées et vérifiées, il est très utile pour un bon caméraman de studio de se familiariser avec son équipement. Ce dernier peut être légèrement différent d'un studio à un autre. Ainsi, le cadreur peut faire bouger sa caméra de haut en bas et de droite à gauche pour ajuster les différentes frictions. Des clés de frictions sont disposées sur le trépied pour les personnaliser.

La fonction de caméraman studio peut sembler plus simple que la caméra de reportage, de par ses fonctions automatisées ou pilotées à distance par un opérateur de CCU en régie. Il demeure que le caméraman studio est un des éléments les plus importants de l'équipe qui réalise une émission. C'est à lui que revient une bonne part de l'esthétique d'une production télévisuelle.

L'expérience dans le métier de caméraman studio s'acquiert avec de la pratique. Nous pouvons faire l'analogie avec l'apprentissage de la conduite manuelle automobile. Au début, les mouvements et zooms semblent maladroits, mais avec le temps et beaucoup de

pratique, le caméraman gagnera en aise et en fluidité. Avec le temps, les gestes et les mouvements de caméra deviendront plus esthétiques et plus assurés. Un certain automatisme guidera le caméraman-cadreur aguerri.

Pour arriver à acquérir cette expérience, il n'y a que la pratique. En dehors des séances d'enregistrements, le caméraman pourra faire des exercices, bouger la caméra dans le studio, se familiariser avec les composantes de l'appareil.

1.2. Exercices avec la caméra :

1. Placez devant la caméra une table sur laquelle vous avez déposé deux objets à différentes distances de cette dernière. Puis, cadrez à tour de rôle chacun des objets, en ajustant la mise au point.
2. Placez un objet sur un petit tabouret au centre du studio. Ensuite, prenez une certaine distance avec la caméra, puis, faites la mise au point sur l'objet et ensuite tournez autour du tabouret en gardant toujours l'objet au focus.

Votre propre appareil de télévision fourmille d'images. Inspirez-vous par ce qui se fait ailleurs. Observez les plans, les mouvements de caméra qui se font dans vos émissions de télévision favorites.

CHAPITRE 2 :

INITIATION AU VOCABULAIRE

En production télé, nous avons notre propre langage télévisuel que vous devrez apprendre. Le réalisateur et le caméraman communiquent entre eux en utilisant des expressions brèves, permettant ainsi une réaction rapide dans l'exécution.

En voici quelques-unes qui sont de base :

Zoom in et zoom out : la caméra se rapproche ou s'éloigne d'un sujet sans se déplacer.

Panoramique (pan) gauche, panoramique (pan) droit : la caméra pivote sur son axe. Ce mouvement s'effectue de gauche à droite, de droite à gauche, ou encore de haut en bas ou de bas en haut. Il existe aussi le panoramique horizontal et le panoramique vertical.

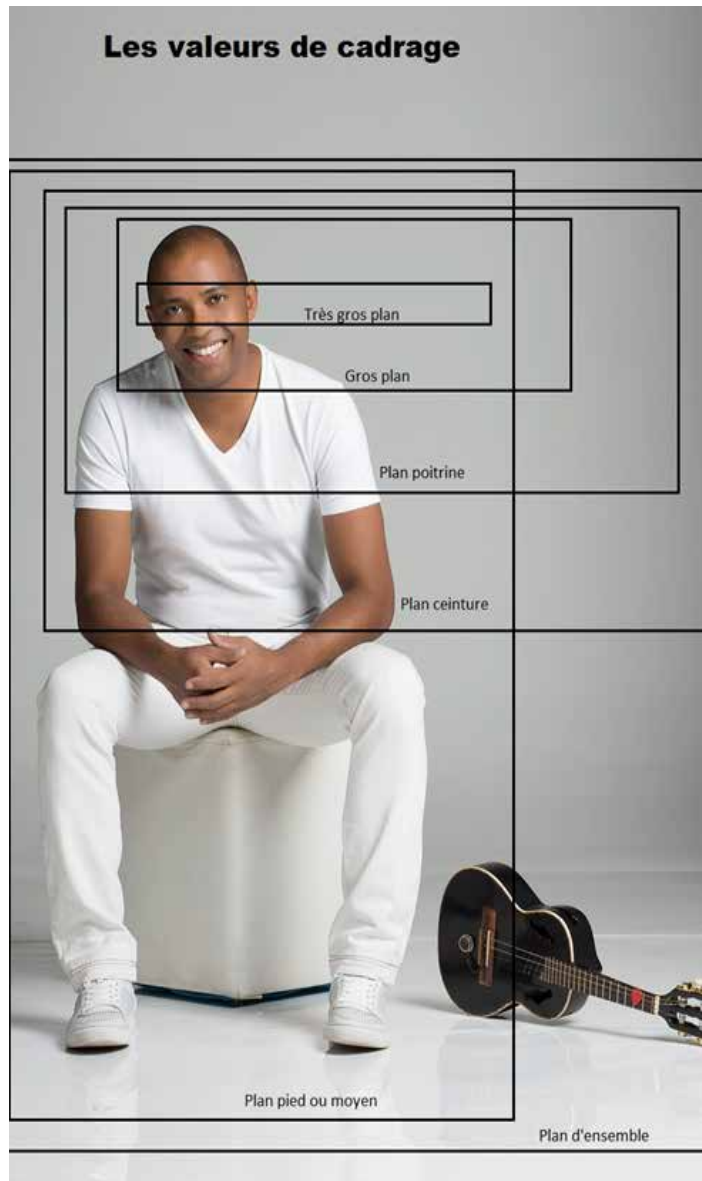
Travelling : la caméra se déplace dans l'espace, de l'avant et de l'arrière et sur les côtés. Ce déplacement

permet deux choses à la fois : suivre un sujet en mouvement et explorer un endroit.

CHAIPTRE 3:

LA COMPOSITION DE L'IMAGE

La composition de l'image obéit à quelques règles. Elles sont la base d'une image nette, belle, précise et efficace.

3.1. Les valeurs de cadrage

La valeur d'un plan correspond à l'espace qu'occupe le sujet principal au sein de l'image. On distingue habituellement six ou sept valeurs différentes. Chacune de ces valeurs provoque un effet différent.

PLAN D'ENSEMBLE

Il cadre un ou plusieurs invités dans le studio.

PLAN MOYEN

Il cadre un ou plusieurs invités des pieds à la tête.

PLAN AMÉRICAIN

Il cadre l'invité à la mi-cuisse.

PLAN RAPPROCHÉ

Il cadre l'invité à partir de la ceinture. Il isole le sujet.

PLAN RAPPROCHÉ POITRINE

ET PLAN RAPPROCHÉ ÉPAULE

Cadre l'invité à hauteur de la poitrine ou des épaules.

GROS PLAN

Il cadre la tête de l'invité et sert à mettre le visage en valeur.

TRÈS GROS PLAN

Il cadre un détail et sert à le mettre en valeur. S'il est fait sur un visage, il met en valeur une émotion intense.

INSERT

Très gros plan sur un objet.

3.2. La composition du cadre

Il est impératif de tourner en pensant toujours au montage que l'on devra effectuer par la suite. Cela influence principalement le choix des axes de prises de vue, mais aussi ce que l'on choisit ou non de montrer à la caméra. Une bonne composition permet d'avoir une image dynamique et harmonieuse. Avec de la pratique vous trouverez l'équilibre parfait entre les éléments qui composent le cadre.

3.2.1. Le cadrage horizontal (headroom)

Quand vous cadrez un invité, il faut vous assurer que la ligne des yeux de celui-ci soit au-dessus de ligne horizontale dans le premier tiers supérieur de l'écran.

3.2.2. Direction du mouvement

Lorsque vous filmez un sujet en mouvement, même si vous accompagnez ce mouvement d'un panoramique ou d'un travelling, il vaut toujours mieux laisser de l'espace devant le sujet. Sinon, les téléspectateurs vont avoir l'impression que le personnage heurte continuellement le bord du cadre. Laissez plus d'espace devant le sujet. Vous obtiendrez une composition plus dynamique et le téléspectateur aura l'impression d'anticiper le mouvement.

SUR LE TERRAIN

Pratiquez vos mouvements de caméra dans le studio, seul avant l'enregistrement de l'émission. Anticipez les mouvements, prévisualisez les différentes étapes du tournage, cela va beaucoup vous aider, car quand le décompte est lancé, tout va ensuite très rapidement.

3.2.3. Direction du regard (looking room)

La même consigne d'espace s'applique pour la direction du regard. Si votre invité est dans une position statique, il vaut mieux laisser de l'espace devant son regard. Ce n'est pas grave si le téléspectateur n'est pas en mesure d'identifier ce que l'invité voit réellement, dans le cas contraire, non seulement le regard heurte le bord du cadre, mais l'autre partie restera vide, créant un déséquilibre.

3.2.4. Les axes de caméra

La distance entre la caméra et le sujet, de même que la longueur focale permettent de changer la valeur d'un plan. La caméra peut aussi avoir une position plus ou moins haute ou basse lorsqu'elle filme un invité ou un personnage.

Lorsque la caméra dirige son intérêt vers le bas, on parle d'un plan en plongée.

Le plan en plongée crée un effet d'écrasement sur un invité qui permet d'accentuer sa vulnérabilité. En plan général, il permet de souligner l'immensité d'un endroit.

À l'inverse, lorsque la caméra est plus basse que l'invité et fixe vers le haut, on parle d'un plan en contre-plongée. Cela grandit les invités et donne un plus effet dramatique.

CHAPITRE 4 :

COMPRENDRE LE DÉCOUPAGE D'UNE ÉMISSION

Le découpage d'une émission de télévision est fait par un aiguilleur en régie, généralement sous les ordres d'un réalisateur. Ce dernier aura préalablement déterminé à chaque caméra les différentes zones qu'elles doivent couvrir sur le plateau. En général, les caméras seront placées face aux intervenants en croisé et dans le sens de l'éclairage, pour éviter les ombres.

Avec le temps et l'expérience, le caméraman studio travaillera en complémentarité avec les autres caméramans. Le choix et la composition des plans se feront en harmonie avec les autres, en respectant des règles établies par le réalisateur et l'ensemble des caméramans sur le plateau. À un moment, le cadreur d'expérience anticipera les commandes du réalisateur. C'est cet esprit d'équipe qui sera la clé d'une production visuellement fluide et souple.

TRUCS DU MÉTIER

Échangez avec vos collègues. Les métiers reliés à la production télévisuelle sont valorisés par le travail d'équipe. La communication entre collègues est essentielle, toutefois, elle est limitée lorsque les caméras sont en opération. Lors d'un tournage, les caméras font souvent des déplacements qui doivent être planifiés d'avance. Ainsi, il est fort utile de réviser au préalable la feuille de route avec les membres de l'équipe.

CHAPITRE 5 :

COMMUNICATIONS AVEC LE RÉALISATEUR

La qualité de la communication ainsi que la compréhension de la vision du réalisateur par les caméramans sont des facteurs très importants dans la réussite d'une production.

Pour se faire, le réalisateur rencontrera son équipe (dont les caméramans) pour expliquer sa vision des choses et réviser la cue sheet (feuille de route), document qui est souvent préparé par un assistant à la réalisation. On y retrouve tout le déroulement du tournage dans les moindres détails. Ainsi, rien n'est laissé au hasard et les caméramans sauront, minute par minute, les déplacements dans le studio s'il y a lieu. C'est lors de la rencontre de pré-production le réalisateur déterminera, avec les caméramans, où seront placées les caméras sur le plateau.

Pendant la production, la communication entre le réalisateur et les caméramans se fait par un système d'intercom, via des casques et des micros branchés sur les caméras et en régie. Les cadres pourront y entendre les différentes commandes et décomptes. Le réalisateur est le chef d'orchestre. Le caméraman doit, à la fois, se préoccuper de ce qui se passe sur le plateau et de ce qui se communique dans son écouteur. Pour se faire, un bon caméraman studio doit être attentif, réactif et zen. Il peut parfois prendre des initiatives, mais toujours avec l'approbation du réalisateur. C'est ce dernier qui commande!

Au terme du tournage, l'équipe se réunira, au besoin, pour faire un bilan. C'est à ce moment que les caméramans pourront expliquer les différents problèmes relevés pendant l'enregistrement et ainsi y apporter les correctifs pour les prochains tournages. C'est ainsi que le produit s'affinera avec le temps.

SUR LE TERRAIN

Un bon caméraman doit avoir des yeux et des oreilles partout en même temps. La concentration est votre meilleure alliée. Regardez toujours ce qui se passe devant vous et soyez attentif à ce qui se passe en régie. Soyez à l'écoute de ce qui se passe dans vos écouteurs. Ainsi, vous garderez pleinement le contrôle.

CHAPITRE 6 :

ESTHÉTIQUE

Il y a plusieurs similitudes entre le métier de caméraman studio et celui de photographe. En fait, le cadreur studio doit acquérir un bon sens artistique. Il doit soigner au maximum l'image qu'il capte. Il doit faire le plus d'efforts possible pour mettre en valeur son sujet, par respect pour ce dernier. Un plan de caméra est une photographie et celle-ci doit être très soignée. Le caméraman s'aidera des principes de base énumérés tout au long de ce document en y ajoutant sa propre créativité.

Soyez attentif, curieux! Observez vos collègues caméramans. Une belle image est équilibrée. Les mouvements de la caméra doivent être agréables et souples. Évitez tout mouvement brusque. Vous verrez, avec le temps, vous vous ferez la main. La caméra deviendra le prolongement de vos yeux et de vos mains. Elle fera rapidement ce que vous lui commanderez de faire.

N'hésitez pas à faire preuve d'ingéniosité. Vous pouvez par exemple déplacer un objet du décor pour bien le voir dans votre plan, ou proposer de modifier l'éclairage pour mieux faire ressortir un coin sombre du décor.

Explorez le décor, découvrez son potentiel et ses limites.

TRUCS DU MÉTIER

Soyez créatif! Laissez votre imagination s'exprimer. Si vous aimez faire de la caméra, vous aimerez faire de la photographie. Pratiquez-vous ou inspirez-vous des détails techniques des émissions ou films que vous écoutez. Surtout, n'ayez pas peur de prendre des initiatives.

CHAPITRE 7 :

LES QUALITÉS D'UN BON CAMÉRAMAN

7.1. L'écoute

La concentration et l'écoute sont des qualités primordiales chez tout bon caméraman-cadreur. En tout temps, vous devez être en mesure de décoder et d'entendre les commandes du réalisateur et de comprendre ce qui se dit en régie tout en étant attentif à ce qui se passe en studio.

7.2. L'esprit d'équipe

C'est une qualité indispensable. La télévision nécessite un formidable esprit d'équipe. Chaque quart de métier est important. Le preneur de son a besoin de vous et vous avez besoin du régisseur de plateau. Vous êtes un maillon important de cette chaîne. C'est vous les yeux du réalisateur en studio. Mais seul, vous ne pouvez réaliser l'ensemble de la production.

7.3. Le sens de l'esthétique

L'image est au cœur de la télévision, on ne le répétera jamais assez. La maîtrise de plusieurs concepts théoriques que nous venons de présenter est primordiale. C'est le temps et l'expérience qui vous permettront de les acquérir. Toutefois, il faut aussi développer votre sens esthétique. Vos images doivent être soignées, harmonieuses et se démarquer. Certaines personnes ont déjà en eux ce sens de l'esthétique, d'autres le développeront avec le temps.

