

Au Premier Plan Les Ateliers d'Angers 21 - 29 août 2009

LE DECOR DE CINEMA

Conférences // Projection // Workshop // Exposition

Gratuit sur inscription à partir du 12 août - www.premiersplans.org

Conférences

Mercredi 26 et Jeudi 27 août 2009 – Hôtel Lancreau

Le décor de cinéma

par Jean-Pierre Berthomé

Le décorateur de cinéma donne une forme visible aux rêves des cinéastes.

Partant d'un scénario fait de mots, il lui faut transformer ces mots en images en installant l'action dans des décors qui respectent l'esprit du scénario (comédie, drame, merveilleux, chronique historique) en même temps qu'ils satisfont aux exigences de la mise en scène.

Une fois la proposition du décorateur discutée, budgétisée et approuvée par le réalisateur et par la production, il faudra construire ces décors – ou les adapter quand on les emprunte à la réalité – et le décorateur devient architecte, puis responsable d'une équipe nombreuse où les talents les plus divers se mêlent, depuis les métiers traditionnels de la construction jusqu'aux créateurs d'images numériques qui ont pris le relais des réalisateurs de trucages traditionnels.

En quatre modules illustrés de très nombreux extraits de films, sera évoqué le décor de cinéma dans ses **dimensions esthétiques** (*le décor comme création, son histoire et ses capacités d'expression propres*) et dans ses **aspects techniques** (*le décor comme métier(s) et comme savoir-faire*).

Jean-Pierre Berthomé

Mercredi 26 août

14h30-16h - Première partie

Définitions

Historiquement héritier du décor de théâtre comme de l'architecture, le décor de cinéma a très tôt affirmé une originalité qui tient autant à la nature de son projet qu'aux outils qu'il met en œuvre.

16h15-18h30 - Deuxième partie

Les cinq fonctions du décor

Le décor ne se contente pas de figurer l'espace dans lequel se déroulera l'action. Il contribue encore au film par des qualités propres qui relèvent de choix dramatiques, expressifs ou purement spectaculaires.

Jeudi 27 août

14h30-16h - Troisième partie

Décors réels / Décors de studio

Enjeux d'un faux débat.

16h15-18h30 - Quatrième partie

Le décor : une image à construire

Comment les trucages ont, de tout temps, contribué au jeu des décors avec l'illusion.

Jean-Pierre Berthomé a longtemps enseigné le cinéma à l'université de Rennes.

Il a créé des cours d'histoire et d'analyse du décor à La fémis et dans plusieurs écoles d'arts appliqués ou d'architecture. Auteur de nombreux ouvrages, dont plusieurs consacrés au décor de film, il collabore régulièrement à la revue Positif.

Projection

Mardi 25 août 2009 - 19h30 - Cinémas les 400 Coups

Providence d'Alain Resnais

En présence de Jacques Saulnier, chef décorateur
et de Jean-Pierre Berthomé

Royaume-Uni / France / Suisse / 1976 / Fiction / Couleurs / 35 mm / VOSTF / 110'

Scénario **David Mercer** Assistants à la réalisation **Florence Malraux / Reynald Lampert** Décors **Jacques Saulnier**
Image **Ricardo Aronovich** Son **René Magnol** Costumes **Catherine Leterrier** Montage **Albert Jurgenson** Musique
Miklós Rózsa

Interprétation : **Dirk Bogarde, Ellen Burstyn, John Gielgud, David Warner...**

Dans une nuit d'ivresse solitaire, un vieil écrivain sent rôder la mort et met en scène ses proches au travers de récits vengeurs qui mêlent ses fantasmes à la réalité.

« Je définis parfois le film ainsi : c'est un père qui fait passer en jugement tous les membres de sa famille en imaginant, au travers d'une fiction qu'il élabore, une sorte de complot contre lui-même. Et à la fin du film, l'accusateur se retrouve accusé. » *Alain Resnais.*

« En France, il faut attendre la fin des années 70 pour que se manifeste un renouveau du décor qui fait, lui aussi, une large part à la mise en évidence de son caractère de représentation illusoire. Renouant avec son inspiration de *l'Année dernière à Marienbad*, Resnais inaugure avec éclat cette période d'intense recherche lorsqu'il demande à Jacques Saulnier d'inventer, pour *Providence*, des décors censés naître de l'imaginaire incohérent d'un romancier qui les remodèle au gré de son inspiration. » Jean-Pierre Berthomé - Le Décor au cinéma.

Jacques Saulnier est né en 1928 à Paris. Il commence son apprentissage par deux années d'études d'architecture aux Beaux-Arts de Paris. Il rentre en 1948 à l'IDHEC (Institut des Hautes Etudes Cinématographiques) dans la section décoration. Il débute au cinéma comme assistant décorateur d'Alexandre Trauner, Max Douy et Jacques Colombier.

Entre 1950 et 1958, Jacques Saulnier est assistant décorateur dans des films de Marcel Carné *Juliette ou la clef des songes* (1950), Yves Allégret *La Jeune folle* (1952), *Les Orgueilleux* (1953), Claude Autant-Lara *Le Blé en herbe* (1953), *Le Rouge et le noir* (1954), Jean Renoir *French cancan* (1954), *Eléna et les hommes* (1956), Luis Buñuel *Cela s'appelle l'aurore* (1955), Richard Fleischer *The Vikings* (1958)...

Il devient chef-décorateur en 1957 et conçoit les décors de *Liberté surveillée* de Vladimir Voltchek et Henri Aisner. Il travaille ensuite sur les décors de films de la "nouvelle vague" : *Les Amants* (1958) de Louis Malle, *Les Cousins* (1958) de Claude Chabrol, *Les Jeux de l'amour* (1959) de Philippe de Broca. De jeunes réalisateurs bénéficient de son apport : Pierre Kast *La Morte-saison des amours* (1960), Alexandre Astruc *La Proie pour l'ombre* (1960) et *L'Education sentimentale* (1961).

Jacques Saulnier collabore avec Pierre Granier-Deferre *Le Petit garçon de l'ascenseur* (1961), *La Veuve Couderc* (1971), Henri-Georges Clouzot *La Prisonnière* (1967), Henri Verneuil *Le Clan des Siciliens* (1969) et surtout Alain Resnais.

L'Année dernière à Marienbad (1960) signe la première collaboration du réalisateur et du chef décorateur. Resnais fait appel aux services de Jacques Saulnier pour de nombreux autres films, dont *La Guerre est finie* (1965), *Providence* (1976), *Mon oncle d'Amérique* (1980), *Mélo* (1985), le diptyque *Smoking, No smoking* (1992), *Cœurs* (2006) et *Les Herbes folles* (2008) qui sortira en salle le 21 octobre prochain.

Jacques Saulnier a reçu trois fois le César des meilleurs décors pour les films *Smoking, No Smoking*, *Un amour de Swann* et *Providence*.

Exposition

Mardi 25 au vendredi 28 août 2009 – Hôtel Lancreau

Les Décors de Providence

Conçue par Jean-Pierre Berthomé, cette exposition nous propose de découvrir et parcourir, à travers 50 plans, dessins et photographies, les décors créés par Jacques Saulnier pour le film *Providence*.

Workshop

Mercredi 26 au vendredi 28 août 2009 – Hôtel Lancreau

Décors au cinéma

Conçu et animé par Laurent Lescop et Bruno Suner,
Enseignants chercheurs à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes

Attention : Nombre limité à 12 personnes par atelier

Ateliers animés par des architectes et scénographes, spécialistes en nouvelles technologies et désireux de montrer comment peuvent s'opérer des transferts de connaissances. Ce Workshop EST l'occasion d'initier un dialogue entre les spécialistes de l'espace et les spécialistes de l'image, chacun enrichissant l'autre de son savoir et de ses pratiques. Les outils de l'architecte sont donnés au cinéma et les problématiques scénographiques du cinéaste sont données à l'architecture.

Le programme part de cas théoriques et généraux pour arriver à des situations réelles ou pour le moins inscrites dans la réalité.

Mercredi 26 août

10h-13h - Atelier 1

Reconstitution

Dans cet atelier, les participants **reconstitueront un décor à partir d'un film ou d'une scène**. L'objectif de cet exercice est de mesurer la différence entre un décor perçu comme une captation d'une réalité plausible et la construction d'un dispositif scénographique au service d'une histoire.

Jeudi 27 août

10h-13h - Atelier 2

Esquisse numérique

Ce module se propose d'utiliser le logiciel Sketchup pour créer un **plateau virtuel**, mettre en place d'un **set de tournage** et constituer d'un **story-board** en faisant appel à des décors existants ou à des décors créés pour l'occasion ainsi qu'à une bibliothèque de poses pour placer des acteurs en situation de jeu.

Vendredi 28 août

9h-13h - Atelier 3

Repérage et restitution

Dans cette troisième phase, le stagiaire partira d'un **décor réel** pour le transformer ou l'enrichir avec l'aide de Sketchup. Photographié et mesuré lors d'un repérage, ce décor sera ensuite modélisé pour permettre la constitution d'un **décor virtuel**.

14h-17h - Atelier 4

Transfiguration

Découvrir la technique du matte painting numérique. Le principe sera de créer une « découverte » pour transformer l'espace existant en un lieu d'abord très légèrement modifié (remplacement d'un ciel par exemple) jusqu'à des transformations plus radicales, tels que l'ajout d'éléments fantastiques ou décalés.

Laurent Lescop. Enseignant-chercheur, Discipline Sciences et Techniques à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes. Architecte Dplg, Docteur en sciences pour l'ingénieur.

Bruno Suner. Ingénieur et architecte, chercheur au Groupe d'Etude et Recherche Scénologique en Architecture à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Nantes, spécialiste des outils au service de la scénographie virtuelle.

Rencontre

Vendredi 28 août - 17h - 18h30 – Hôtel Lancreau

L'apport du numérique dans les décors de cinéma

par Hugues Namur - Société Mikros Image.

L'intervention se propose de mettre en perspective les travaux réalisés à 2 ans d'intervalle sur deux films d'époque français: Jacquou le Croquant de Laurent Boutonnat et Faubourg 36 de Christophe Barratier. Jacquou le Croquant décrit le combat d'un jeune paysan rebelle dans les années qui suivent la chute de Napoléon. Le chef-décorateur Christian Marti a construit à Bucharest une place de village typique de la campagne française de l'époque, dont il a fallu compléter des points de vues extérieurs en numérique. Faubourg 36 évoque la vie d'un music-hall parisien à l'heure du Front Populaire (1936). Le chef-décorateur Jean Rabasse a construit à Prague un décor important reproduisant une place typique des faubourgs de l'époque, entre Belleville et Montmartre. Pour les prolongations de son décor d'un côté vers Paris et de l'autre vers une banlieue industrielle, Jean Rabasse a eu la possibilité de poursuivre son travail pendant la post-production. Afin de collaborer efficacement avec le chef-décorateur et de construire le décor numérique avec précision, Mikros Image a élaboré une méthode de travail spécifique au compositing et qui sera détaillée sur quelques plans représentatifs.