

Julien Monestiez

2e édition

*LE MANUEL DE **LA PRODUCTION***

Cinéma & audiovisuel

Le panorama des formations

Les métiers du cinéma et de l'audiovisuel

Le travail du producteur

Les étapes de fabrication d'un film

Compléments
en ligne

Préface de Christopher Vogler

Table des matières

Préface.....	3
Avertissement.....	7
Biographie de l'auteur	9
Introduction	13
Chapitre 1	
Définitions et contexte.....	15
A. Le produit audiovisuel	16
1. L'œuvre	16
2. Le film de commande	16
B. Qu'est-ce que le cinéma ?.....	17
1. Le septième art	17
2. Un produit commercial	18
3. Un produit industriel	18
4. Un prototype	19
C. L'origine d'un film.....	19
1. Le scénariste.....	20
2. Le réalisateur	21
3. Le producteur	22
D. La cession des droits d'auteur.....	23
E. La société de production	24
1. La société de production déléguée.....	24
2. Le producteur exécutif	25
3. Le coproducteur	25
4. Le producteur associé	26
5. Les formes juridiques les plus courantes	26
6. Codes APE/NAF et embauche d'intermittents du spectacle.....	27
F. Les tâches de la production	27

Chapitre 2

L'environnement de la production..... 29

A. Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) 30

- 1. Le financement du CNC 30
- 2. Le prix moyen de la place 31
- 3. Les missions du CNC 31

B. Les partenaires commerciaux du producteur de films de cinéma..... 33

- 1. Le distributeur 34
- 2. L'exploitant 35
- 3. La filière vidéo 35
- 4. Le diffuseur télé – préachat de droits 35
- 5. Le vendeur international 36
- 6. Les Services de médias audiovisuels à la demande (SMAD)..... 36

C. L'Arcom..... 37

- 1. Un peu d'histoire 37
- 2. Les missions de l'Arcom 39

D. Les sociétés indépendantes et les groupes audiovisuels..... 39

- 1. Les chaînes de télévisions nationales 39
- 2. Les groupes industriels et de communication 40
- 3. Les sociétés de production indépendantes 40

E. La chronologie des médias et les obligations d'investissement..... 41

F. La responsabilité sociétale des entreprises 41

- 1. L'écoproduction 42
- 2. La lutte contre les violences et le harcèlement sexistes et sexuels..... 44
- 3. La parité..... 45

G. Les organismes et les sociétés civiles 46

- 1. La copie privée 47
- 2. Les organismes de gestion collective..... 48
- 3. Les sociétés de promotion..... 52
- 4. Les syndicats de producteurs 54
- 5. Les sociétés d'auteurs et d'artistes 55
- 6. Les associations et les syndicats de techniciens..... 56
- 7. Les regroupements..... 58

Chapitre 3

Techniques cinématographiques 61

A. Le langage cinématographique..... 62

- 1. Le plan 62
- 2. Le cadre 62
- 3. Notions de photographie 64
- 4. Les mouvements de caméra..... 68
- 5. Le montage 71
- 6. Le langage du son..... 74

B. La chaîne de l'image ou le <i>workflow</i>.....	75
1. Les supports numériques ou argentiques.....	76
2. Les formats d'image	77
3. Les exports non linéaires de montage.....	80
4. Le <i>workflow</i>	81

C. La chaîne du son.....	82
1. La Version Originale et la Version Internationale	82
2. La spatialisation du son.....	82
3. Les exports destinés aux différents systèmes d'écoute	82
4. Les formats mono, stéréo, 5.1	83
5. Autres formats multicanaux	83

Chapitre 4

Les étapes de fabrication d'un film de fiction	85
---	----

A. Le développement	86
1. De l'idée à une première version du scénario	87
2. La cession des droits	88
3. Le financement du développement.....	88
4. Les réécritures	89
5. La recherche de financement	89
6. La mise en production	90

B. La préproduction	90
1. La déclaration de mise en production.....	91
2. Les repérages	91
3. Le tournage en studio	91
4. Le casting ou la distribution des rôles.....	92
5. Le recrutement des chefs de postes	92
6. La chaîne de production ou <i>workflow</i>	93
7. La <i>clearance</i> ou l'autorisation d'utilisation des droits	93

C. La préparation au tournage.....	94
1. Les réunions préparatoires	94
2. Les repérages techniques	94
3. La location du matériel et des véhicules.....	96
4. Les autorisations de tournage	96
5. Les conventions de tournage	103
6. Les assurances.....	104
7. La création des décors et des accessoires	106
8. La création des costumes.....	107
9. Les essais costumes, coiffure, maquillage	107
10. Les répétitions de jeu.....	108
11. Le recrutement de l'équipe de tournage.....	108
12. Le recrutement de la figuration	109
13. Désignation des référents.....	109

D. Le tournage.....	110
1. L'enlèvement du matériel technique	110
2. Les parkings gardiennés	112

Table des matières

3. Le ventousage	113
4. Le transport du matériel	113
5. L'implantation et l'aménagement des lieux de tournage	113
6. La sécurité	114
7. Le prélight	114
8. Au matin du tournage.....	115
9. L'installation du travelling ou d'un mouvement de grue	115
10. La mise en place de la caméra, l'ajustement de l'éclairage	116
11. Les répétitions avec les comédiens.....	116
12. Le son seul	118
13. Les changements de décors en cours de journée.....	118
14. La fin de journée.....	119
E. Le tournage – Retours et rendus.....	119
1. Le transport des rushes.....	119
2. Le retour du mobilier et le démontage des décors	120
3. L'état des lieux de sortie	120
4. Les rendus et les retours de matériel technique	120
5. La casse.....	120
F. Les documents de la préparation et du tournage.....	121
1. Les dépouillements et le dépouillement mise en scène	121
2. Les listes techniques.....	122
3. Le plan de travail	122
4. Les feuilles de service.....	123
5. La bible de tournage	124
6. Les rapports scrite.....	124
G. La postproduction	126
1. La préparation au montage	126
2. Le montage image, la troisième écriture du film	127
3. Le montage son	129
4. Le bruitage.....	130
5. La détection et la postsynchronisation.....	131
6. La musique.....	131
7. Les finitions images	132
8. Le mixage.....	133
H. Les exports	134
1. Les copies salle – DCP et 35 mm	134
2. Le prêt-à-diffuser ou PàD	135
3. Les nouveaux formats IMF	135
4. La création des masters DVD et Blu-Ray	135
5. Les exports numériques.....	135
6. Les sous-titres.....	135
7. Les documents accompagnant le film.....	136
I. Les démarches administratives	137
1. L'immatriculation de l'œuvre et l'inscription des contrats aux Registres du cinéma et de l'audiovisuel (RCA)	137
2. L'obtention du visa d'exploitation.....	137
3. Le dépôt légal.....	138
4. L'agrément de production.....	138

J. Les rendus de comptes	138
K. La promotion	138
1. Les festivals	139
2. Les récompenses	140
3. La sortie du film en salle	140
 Chapitre 5	
Les métiers du cinéma et de l'audiovisuel.....	141
A. L'équipe de production.....	142
1. Le directeur de production	142
2. L'administrateur de production	142
3. L'assistant comptable de production et administrateur adjoint comptable.....	142
4. Le secrétaire de production.....	143
5. Le directeur de postproduction.....	143
6. Le chargé de production.....	143
7. L'écomanager	143
B. L'équipe régie.....	144
1. Le régisseur général	144
2. Le régisseur adjoint	144
3. L'assistant régisseur adjoint ou auxiliaire de régie	144
C. L'équipe mise en scène	145
1. Le réalisateur technicien	145
2. Le technicien réalisateur 2 ^e équipe	145
3. Le premier assistant réalisateur	146
4. Le second assistant réalisateur	146
5. L'auxiliaire à la réalisation	146
6. Le scripte	146
7. Le chargé de la figuration (anciennement chef de file)	147
8. Le responsable des enfants	147
9. Le directeur de casting	147
10. Les conseillers spécialisés à la mise en scène	147
11. Le coordinateur d'intimité	148
D. L'équipe prise de vues	148
1. Le directeur de la photographie ou chef opérateur	148
2. Le cadreur	149
3. Le cadreur spécialisé	149
4. Le premier assistant caméra	149
5. Le second assistant caméra	150
6. Le technicien en imagerie numérique (DIT)	150
7. Le data manager	150
8. Le pilote de drone (UAS)	150
9. Le photographe de plateau	151
10. L'équipe électricité	151
11. L'équipe machinerie	152

Table des matières

E. L'équipe son	153
1. L'ingénieur du son ou chef opérateur son	153
2. Le perchman ou perchiste	153
F. L'équipe costume	153
1. Le créateur des costumes ou chef costumier	153
2. Le costumier	154
3. L'habilleur	154
G. L'équipe maquillage-coiffure	154
1. Le chef maquilleur	154
2. Le chef coiffeur	155
H. L'équipe décoration	155
1. Le chef décorateur	155
2. Le premier assistant décorateur	156
3. L'ensemblier	156
4. Le régisseur d'extérieur	156
5. Le rippeur	156
6. L'accessoiriste de plateau	157
7. L'accessoiriste de décor	157
8. Les – nombreux – métiers de la décoration	157
9. Les – non moins nombreux – métiers de la construction	157
I. L'équipe effets spéciaux tournage	158
1. Le superviseur d'effets physique et ses assistants	158
2. L'animatronicien	158
J. Les métiers de la postproduction	158
1. Le coordinateur de postproduction	159
2. Le chef monteur	159
3. L'assistant monteur	159
4. Le superviseur des effets spéciaux postproduction	159
5. L'étalonneur	160
6. Le bruiteur	160
7. Le mixeur	160
8. Les autres postes de postproduction numériques	161
K. Les artistes interprètes	161
1. Les rôles principaux, secondaires et les petits rôles	161
2. Les acteurs de complément	161
3. Le doublage vocal	162
4. Les musiciens	162
Chapitre 6	
Contexte juridique et social de la production	163
A. La constitution et la gestion d'une société commerciale	164
1. La constitution d'une entreprise	164
2. La gestion d'une entreprise au jour le jour	166

B. Introduction à la comptabilité générale	167
1. Le plan comptable général	168
2. Principes comptables.....	168
3. Le bilan	170
4. Le compte de résultat	173
5. Les comptes	175
6. Le solde d'un compte	176
7. Le plan de comptes	176
8. Le principe de la partie double.....	179
C. La comptabilité au quotidien	181
1. Montants de TVA, HT et TTC.....	181
2. La pièce comptable.....	183
3. Les documents comptables	187
4. L'état de rapprochement bancaire	190
5. Moyens de paiement	190
6. La trésorerie	190
7. Les investissements et les immobilisations	191
D. L'embauche de techniciens	192
1. Les textes de lois	192
2. Salaires et cotisations.....	193
3. Les salaires minima	194
4. La durée du travail.....	198
E. L'embauche des artistes-interprètes	200
1. Le droit à l'image.....	200
2. Les salaires minima en court métrage	201
3. Les salaires minima en long métrage.....	202
4. Les salaires minima dans l'audiovisuel.....	203
5. La postsynchronisation	204
6. Le doublage.....	204
7. Le doublage dans l'animation	204
8. La rémunération dans la publicité.....	205
9. La cession de droits à l'image à titre gracieux.....	205
10. Le travail des enfants.....	205
F. Processus de recrutement d'un intermittent du spectacle.....	207
1. La fiche de renseignement.....	207
2. Le numéro d'objet	208
3. Le contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU)	208
4. La santé au travail	208
5. La déclaration préalable à l'embauche (DPAE).....	209
6. Le contrat de travail.....	209
7. Le bulletin de salaire.....	210
8. Les autres documents de paie	212
9. Les déclarations sociales et leurs paiements	212
10. Le paiement du salaire net	213
11. Les congés spectacles	213
12. Les mentions au générique.....	213
13. Les stagiaires de formation.....	214
14. Les prestataires de paie	215

Table des matières

G. Le droit d'auteur	215
1. La qualité d'auteur	215
2. Les droits patrimoniaux.....	216
3. Les exceptions au droit d'auteur	216
4. La cession des droits d'auteur	217
5. Rémunérations proportionnelles aux recettes	217
6. Le minimum garanti, les versements.....	218
7. Option, renouvellement d'option, levée d'option	218
8. La note de droits d'auteur et le calcul des cotisations.....	219
9. Salaire du réalisateur technicien	221
10. Les Registres du cinéma et de l'audiovisuel et ISAN	221
11. La place de l'agent.....	221
12. Le copyright.....	222

H. Le contrat de cession des droits d'auteur	222
---	-----

1. Les parties	223
2. L'objet	223
3. Définitions des droits cédés	223
4. La durée.....	225
5. Le territoire	225
6. La rémunération	225
7. La publicité.....	227
8. Conservation du film	227
9. Protection des droits	228
10. Coproduction – Cession à tiers.....	228
11. Correspondances et litiges.....	229
12. Annexes	229
13. Paraphes et signatures.....	229

Chapitre 7

Introduction à l'utilisation d'un logiciel de tableau	231
--	-----

A. Les formules	232
------------------------------	-----

1. Les formules de base	232
2. Dupliquer une formule.....	233
3. Les formules somme et produit	234

B. Autres manipulations de base	236
--	-----

1. Format de cellule.....	236
2. Insérer une ligne	237

Chapitre 8

Compléter un devis de fiction	239
--	-----

A. Support de travail.....	240
-----------------------------------	-----

B. Convention de présentation du CNC – Les neuf grands postes	240
--	-----

1. Organisation du tableau	240
2. La nomenclature 3, 4 ou 5 chiffres.....	242
3. Utilisation ou non de la nomenclature	243

C. Les points d'entrée du devis	243
1. Le dépouillement mise en scène	243
2. Le pré-minutage – évaluation de la durée du film	244
3. La notion de minute utile	244
4. Le nombre de plans tournés par jour	245
5. Le plan de travail	245
D. Poste I – Droits et dépenses artistiques	246
1. Sujet (11) et adaptation et dialogue (12)	247
2. Comment chiffrer le minimum garanti d'un auteur	247
3. Droit d'auteur du réalisateur (13)	248
4. Droits musicaux (14)	248
5. Droits divers (archives, films...) (15)	249
6. Traduction (16)	250
7. Frais sur manuscrit (17)	250
8. Agents artistiques et conseils (18)	251
E. Poste II – Personnel	252
1. Salarié ou prestataire	252
2. Les paramètres de chiffrage	252
3. La composition de l'équipe technique	255
4. La taille de l'équipe, une donnée critique	256
5. L'équipe production (231)	257
6. L'équipe régie (232)	257
7. L'équipe mise en scène (22 et 233)	257
8. Les conseillers spécialisés (234)	258
9. L'équipe prise de vues (235)	258
10. L'équipe son (236)	258
11. L'équipe décoration (24)	258
12. L'équipe HMC (238, 239)	259
13. La main-d'œuvre construction (25)	259
14. L'équipe postproduction (26)	259
15. Les producteurs (21)	262
16. Les agents artistiques (29)	262
F. Poste III – Interprétation	262
1. Le montant du cachet	263
2. Le nombre de cachets	263
3. Les répétitions	263
4. La postsynchronisation	264
5. Le personnel artistique après tournage (36)	264
6. Les musiciens (37)	264
7. Les agents artistiques (39)	264
G. Poste IV – Cotisations sociales	265
1. Les contributions sur les droits d'auteur (41)	265
2. Les cotisations sociales sur le personnel (44)	266
3. Les cotisations sociales sur le personnel en court métrage (44)	266
4. Les cotisations sociales sur l'interprétation (45)	267
5. Les cotisations sociales du producteur délégué (42)	267
6. Les cotisations sociales du réalisateur (43)	267
7. Le simulateur de fiche de paie intermittente	267

Table des matières

H. Poste V – Décors et costumes	268
1. Les studios (51)	268
2. La construction (513)	269
3. Les décors naturels (52).....	270
4. L'aménagement décors (53)	270
5. Les meubles et les accessoires (54).....	271
6. Les animaux (55)	271
7. Les véhicules de jeu (56)	272
8. Les effets spéciaux et cascades (57)	272
9. Les costumes (58).....	274
10. Le maquillage et la coiffure (59).....	275
I. Poste VI – Défraiement/Transports/Régie	277
1. Préproduction et préparation (61).....	277
2. Les transports (62)	279
3. La régie au moment du tournage (63, 64).....	281
4. L'hébergement (63, 64)	284
5. Les droits de douane (65).....	285
6. Les frais de bureau (68)	285
7. Régie et divers (69).....	286
8. Licences informatiques (692).....	286
J. Poste VII – Moyens techniques	288
1. Le chiffrage du matériel technique.....	288
2. L'assurance du matériel technique.....	288
3. La caméra (711) et les accessoires, fournitures caméra (712)	289
4. La machinerie (73).....	295
5. L'éclairage (74)	301
6. La prise de son (751, 752 et 753)	305
7. Les supports de sauvegardes et d'enregistrement (76).....	307
K. Poste VIII – Postproduction numérique	308
1. Chiffrage des travaux de postproduction.....	309
2. La salle de montage image (811)	309
3. La salle de montage son (812) et l'auditorium de détection (816)	309
4. L'auditorium de bruitage (816).....	309
5. Les prestations de postsynchronisation (815 et 816)	310
6. L'auditorium de musique (816)	310
7. L'auditorium de mixage (816)	310
8. Les travaux avant tournage – essais (831)	310
9. La conformation à l'étalonnage (833)	311
10. L'étalonnage (833)	311
11. Les effets visuels numériques (834).....	311
12. Les génériques (851)	311
13. Les films annonces (852).....	311
14. La création des sous-titres (87).....	312
15. Les exports et les sorties du film (86)	312
16. Les conservations (89).....	313

L. Poste IX – Assurances et divers.....	313
1. Les assurances (91)	313
2. Publicité, promotion et divers (92)	314
3. Les frais juridiques, frais divers et certifications des comptes (93).....	314
M. Sous-total – Frais généraux, imprévus et frais financiers.....	315
1. Le sous-total.....	315
2. La rémunération du producteur délégué	315
3. Les frais généraux	315
4. Les imprévus	316
5. Les frais financiers (94).....	316

Chapitre 9

Le financement du cinéma	319
A. Les aides à l'écriture et au développement.....	320
1. Les aides à l'écriture.....	320
2. Les aides au développement	322
B. Le plan de financement.....	324
C. L'apport du producteur délégué.....	324
1. L'apport en numéraire.....	324
2. Le soutien financier cinéma et l'agrément de production	325
3. La participation	325
4. L'apport en industrie	325
D. Les aides à la production du CNC	326
1. Le total des aides publiques	326
2. La prévention contre les violences sexistes et sexuelles.....	327
3. L'agrément d'un film de cinéma	327
4. L'avance sur recettes	330
5. Le crédit d'impôt cinéma	330
6. L'aide aux cinémas du monde	332
7. Les accords binationaux de coproduction	332
8. Les autres aides du CNC	333
E. Les autres aides et subventions	334
1. Les collectivités territoriales françaises.....	334
2. Eurimages.....	334
3. Quelques aides d'acteurs privés.....	335
F. Les mandats commerciaux.....	335
1. Le distributeur	336
2. Le vendeur international	338
3. L'éditeur vidéo	339
4. Les accords de cross-colatérisation.....	340
G. L'apport des diffuseurs.....	341
1. Le contrat de préachat	341
2. La coproduction d'un diffuseur	343

Table des matières

H. Les Services de médias audiovisuels à la demande (SMAD)	343
I. Les coproductions.....	344
1. La coproduction franco-française	344
2. La coproduction internationale	344
3. La composition d'un contrat de coproduction	344
J. Les SOFICA.....	346
1. Deux modes d'investissement	346
2. Une réduction d'impôts	347
3. Le système des SOFICA	347
4. Adossée ou non adossée.....	347
5. Exemple de contrepartie financière	348
6. Publicité.....	348
K. Les marchés de coproduction	348
L. Le financement participatif.....	349
1. Définition	349
2. Le mécénat.....	350
3. Les plateformes de financement participatif dédiées à l'audiovisuel.....	350
4. La campagne de financement	350

Chapitre 10

La recherche de financement.....	353
A. Le dossier – ou plutôt, les dossiers	354
1. Le dossier artistique	354
2. Le dossier financier	357
3. Le dossier administratif	358
4. L'importance de la présentation et de l'orthographe.....	359
B. La fiche de lecture	359
C. Les auditions et les présentations orales.....	360
1. Les présentations formelles	360
2. <i>L'elevator pitch</i>	360
D. La trésorerie.....	361

Chapitre 11

Panorama des formations en production audiovisuelle.....	363
A. Les types de formations post-bacca.....	364
1. La formation initiale	364
2. La formation continue	364
3. L'alternance.....	364
4. Les écoles	366
5. La reconnaissance des diplômes	366
6. Les stages en entreprise.....	368

B. Le BTS métiers de l'audiovisuel	370
1. Généralités	370
2. L'option Gestion de production du BTS audiovisuel.....	371
3. Les épreuves du BTS Gestion de production.....	371
4. Les Greta	373
5. Quelques établissements de l'Éducation nationale en gestion de production	373
C. Les écoles de l'enseignement supérieur	374
1. Préparation aux concours	374
2. La Fémis.....	375
3. L'École nationale supérieure Louis-Lumière.....	376
4. L'École nationale supérieure de cinéma La CinéFabrique.....	377
5. L'École nationale supérieure d'audiovisuel – ENSAV.....	379
D. Les formations universitaires	380
1. Généralités	380
2. Les universités proposant des formations en gestion de production.....	380
E. Les écoles privées	380
F. Formations à l'étranger.....	381
G. Les formations continues	382
1. L'Institut national de l'audiovisuel (INA).....	382
2. Les écoles privées	382
3. L'Atelier Ludwigsburg-Paris	382
4. EAWE producers workshop.....	383
H. Les formations spécifiques à l'animation.....	383
1. Le RECA	384
2. Quelques écoles de renom	384
I. Les formations en coproduction	384
1. La formation Éco-responsabilité en Régie et Gestion de Production	384
2. Les autres formations	385
J. Parcours autodidacte	385
1. Les ressources du CNC	386
2. Autres sites de référence.....	386
3. La presse professionnelle	387
4. Rencontres professionnelles	388
K. Le réseau	388
 Chapitre 12	
Panorama de la production audiovisuelle.....	391
A. Le court métrage	392
1. Définition d'un court métrage	392
2. La diffusion du court métrage.....	392
3. Les organismes autour du court métrage	394
4. Le financement des chaînes de télévision dans le court métrage.....	394
5. Les aides du CNC pour le court métrage	395
6. Les subventions des régions et autres collectivités territoriales	399

Table des matières

7. Les aides complémentaires	400
8. Les aides après réalisation	401
9. La trésorerie du court métrage	402
10. Convention collective et salaire minimum.....	402
B. L'œuvre audiovisuelle.....	403
1. Les programmes de flux et les programmes de stock	403
2. Le financement de l'œuvre audiovisuelle.....	404
3. Le Fonds de soutien audiovisuel du CNC (FSA).....	404
4. Le Fonds d'aide à l'innovation audiovisuelle du CNC (FAIA)	406
5. La fabrication d'une série.....	408
C. Le documentaire de création.....	408
1. Les dispositifs de mise en scène du documentaire.....	409
2. L'organisation de la production.....	411
3. Le chiffrage d'un documentaire	411
4. La diffusion du documentaire	411
5. Le coût du documentaire	412
D. L'animation.....	412
1. Les différentes techniques d'animation.....	412
2. Le développement.....	413
3. Les étapes de fabrication de l'animation	414
4. La diffusion et le coût de l'animation.....	418
5. La convention collective	419
E. Le plateau de télévision – La captation multicaméra	419
1. Le studio	419
2. Le plateau	419
3. La régie.....	421
4. La salle de rédaction.....	423
5. Les loges, les loges maquillage et la table régie	423
6. Les documents spécifiques.....	423
7. Les événements extérieurs	424
8. Le reportage	424
F. Le film de commande : film institutionnel, publicité, clip	424
1. La publicité et le film institutionnel	425
2. La relation au client	425
3. Le clip musical	425
G. La production exécutive pour une production étrangère.....	426
1. La base des productions exécutives Film France	426
2. Anticipation et pédagogie.....	426
H. Les contenus pour plateformes de streaming.....	426
1. Le principe des plateformes en direct	427
2. La production	428
3. Le podcast audio.....	428

I. Les expériences numériques, réalité virtuelle ou augmentée	429
1. Définition	429
2. Les différents modes de consommation	430
3. Le financement.....	430
4. Conclusion.....	431
Annexe	433
Table des sigles et abréviations.....	445
Bibliographie, filmographie, et ouvrages de référence.....	447