

▼ LA MISE EN SCÈNE

L'atelier

Auteur

Christelle Léger

Date

2012

Descriptif

Témoignage d'une décoratrice intervenante sur le métier de décorateur de cinéma : présentation de démarches menées dans le cadre d'ateliers de découverte cinéma destinées aux enfants et aux adolescents.

« ATELIER RACONTÉ » : LA DÉCORATION AU CINÉMA »

Le métier de décorateur de cinéma est méconnu. Celui-ci fait appel à des qualités diverses parmi lesquelles la créativité. Mais au-delà de la sensibilité artistique, un grand nombre de facteurs techniques et de gestion doivent être maîtrisés. Ce sont ces aspects que j'ai tentés d'expliquer, lors de mes rencontres avec les publics scolaires, auprès desquels j'ai pu intervenir dans le cadre des actions de sensibilisation au cinéma et à l'audiovisuel menées par l'Acap – Pôle Image Picardie.

Mon objectif était d'apporter aux élèves une réflexion globale sur l'orientation de la décoration d'un projet. J'ai ainsi abordé tout au long de mon intervention :

- les différents coûts ;
- les différentes possibilités de création de décors ;
- les rôles de chacun des membres d'une équipe déco et son organisation ;
- le rôle et les fonctions du chef décorateur, sur les plans artistique, économique, technique et déontologique.

Le chef décorateur est le créateur des décors d'un film ou d'un téléfilm. Il définit leur ligne artistique, budgétise, planifie leur fabrication, organise leur installation, livre le décor. C'est le partenaire privilégié du réalisateur et du producteur ; il crée l'espace physique de l'œuvre cinématographique, et définit son esthétique dans un cadre économique déterminé. Son ambition est de partager la vision artistique du réalisateur, de créer les espaces du scénario et de ses personnages, de donner sens et style à l'univers de la fiction. Il est donc impliqué dans toutes les étapes de la conception du film et de sa réalisation de la première lecture du scénario à l'encadrement des travaux de post production et à la maîtrise des images virtuelles. C'est en quelque sorte, le garant de la continuité scénographique du film, facilitant la convergence des autres postes (lumière, cadre, costumes, maquillage/coiffure, son et effets spéciaux numériques). Il est force de proposition, donne son avis, enrichit, allant même jusqu'à redéfinir les lieux du scénario. Ainsi, il exprime dans ses choix une vision des personnages et de leur environnement.

Pour commencer, il m'était important de recadrer le contexte du déroulement du travail du chef décorateur auprès des élèves, qui n'ont en général, peu ou pas de connaissances de ce métier, ainsi que la façon dont nous l'appréhendons en tant que techniciens du cinéma.

Après avoir été contacté par le réalisateur ou le producteur d'un film ou d'un téléfilm au début de la phase de préparation du tournage, le chef décorateur débute son travail par plusieurs lectures du scénario (dépouillement) afin de s'imprégner de l'histoire, de l'époque de l'action (contexte historique, époque contemporaine, anticipation ou science fiction), des lieux où elle se déroule (espace rural ou très urbanisé, lieux géographiques, espaces intérieurs/extérieurs, lieux publics/espaces

privés) et de repérer tous les éléments lui permettant d'orienter sa réflexion afin de définir la ligne artistique des décors. Puis, il propose au réalisateur différents concepts de décors, la définition de la ligne artistique se faisant à l'issue de nombreuses discussions avec le réalisateur et le producteur.

Par la suite, une autre de ses fonctions sera celle de concevoir et de choisir (à l'aide d'esquisses, de dessins, de maquettes planes ou en volumes, plans de masse, d'implantations, de coupes, d'élévations, de photos, de diverses documentations en matière d'architecture et d'histoire de l'art et d'échantillonnages) les espaces, les décors, les accessoires et les meubles nécessaires à la narration. Pour cela, il est secondé par son 1er assistant, ses chefs de poste et l'ensemble de son équipe artistique.

On retrouve ainsi dans l'équipe décoration les métiers de 1er assistant, 2nd assistant, ensemblier, régisseur d'extérieur, accessoiriste, accessoiriste plateau, accessoiriste meuble, ripeur, chef constructeur, chef peintre, menuisier traceur, ferronnier, sculpteur, tapissier, toupilleur, infographiste, graphiste, dessinateur...

Par ailleurs, le chef décorateur ou décorateur a également une grande responsabilité économique ; c'est avec le producteur, ou son représentant, qu'il définit la meilleure adéquation financière entre le budget élaboré pour la réalisation des décors et les choix artistiques retenus. Dans cette perspective, il établit avec son 1er assistant un devis estimatif de la main d'œuvre, des matériaux et des dépenses d'accessoires et de mobilier, que l'on appellera le budget déco. C'est le rôle du 1er assistant de se soucier de la gestion et du suivi de ce budget et de le respecter.

Le chef décorateur établit également un calendrier faisant apparaître les temps d'intervention de chaque corps de métier. Ce programme sera défini en accord avec le plan de travail du film et les dates de délivrance des décors. Il est alors soumis à l'accord du directeur de production. De là, le chef décorateur constitue l'équipe nécessaire et suffisante pour réaliser, construire et mener à terme le projet scénographique.

Afin d'appuyer ce contenu, j'ai pu montrer aux publics scolaires divers documents de travail nécessaires et indispensables au bon fonctionnement interne du département décoration : des dépouillements, des budgets et des plans de travail, des photos prises lors des phases d'installation et de livraison des décors (en décors naturels et en studio), des images correspondant à des ambiances décors et lumière, lors de la phase de recherche de la ligne artistique (appelées « mood »). J'avais choisi d'utiliser en dernière partie de mes interventions auprès des publics scolaires la matière prépondérante à la création : le scénario. De façon ludique, nous avons pu analyser avec chaque classe un scénario sur lequel je travaillais en parallèle lors d'une préparation pour un long métrage où j'étais 1ère assistante décoratrice, et ainsi dégager une réflexion sur les personnages et les situations.

En proposant aux élèves de travailler par groupe de deux ou quatre, ils ont imaginé les décors des chambres des deux personnages principaux, deux adolescentes de 14 ans que tout semble opposer dans la vie. En effet, selon l'analyse faite de ces personnages, chaque groupe a donc pu proposer une ambiance décor très différente selon les caractéristiques psychologiques des personnages. La démarche était très intéressante puisque certaines idées de mise en place des décors étaient récurrentes selon les différents groupes auprès desquels je suis intervenue (accessoires, couleurs, mobilier...). La réflexion autour des personnages du film est une phase d'analyse et d'observation que j'affectionne particulièrement. C'est là que tout se décide, qu'une orientation artistique va être impulsée. On peut axer son travail créatif selon les ambiances que l'on souhaite dégager, selon les émotions que l'on ressent, selon les moments dramaturgiques du film, en définissant des couleurs, des tons, des matières, des volumes... qui vont servir le scénario, et le traduire de façon visuelle.

Lors d'ateliers, le plus important est de situer son discours à un niveau compréhensible par tous, car les publics ne sont pas forcément sensibilisés au monde de la production cinématographique et à l'envers des décors.

Ces métiers sont effectivement souvent méconnus du plus grand nombre, l'enjeu ici était donc de faire passer mon savoir faire le plus simplement possible, d'intéresser les élèves et leur apporter un point de vue différent et plus critique sur leur environnement visuel (notamment cinématographique). Le but de cette démarche, grâce au travail d'analyse de mon scénario, m'a permis de faire comprendre à ce public que chaque élément, aussi minime soit il, a son importance dans la lecture de l'image à partir du moment où il figure dans le cadre. Le choix de chaque objet, accessoire, mobilier, couleur et

matière est justifié et appuie la dramaturgie, donne du style et du sens à l'histoire et aux personnages. Le décor sert non seulement à l'histoire, afin de situer l'époque et l'action du film, mais il a aussi toute son importance pour que les comédiens soient à l'aise dans leur jeu.

