MASTERCLASS DE DAVID RUSSELL

➔ RÉALISER AVANT DE TOURNER - L'ART DU STORYBOARDING

Ce cours informatif et pratique présente une analyse experte du processus de planification visuelle. Elle fournit un aperçu de la façon dont un script peut être amélioré grâce au storyboard créatif, et comment cet outil critique est utilisé par des réalisateurs éminents pour réaliser exactement le film qu'ils envisagent.

La master class est conçue pour fournir des outils immédiatement applicables et des informations techniques approfondies sur la création de storyboards efficaces.

Le storyboarding est une phase critique de la pré-production du film. Le réalisateur et l'artiste du storyboard collaborent pour produire une série de panneaux, qui s'apparentent presque à des bandes dessinées, et qui servent au réalisateur à visualiser la façon dont son film sera tourné. Le storyboard est également précieux pour les productions à budget élevé, modéré et faible. Il aide le réalisateur pendant tout le processus de réalisation, de la pré-production à l'édition, pour communiquer efficacement avec le casting et l'équipe, en veillant à ce que chaque personne dans l'équipe de production comprenne exactement ce qu'il a à faire. Les storyboards contribuent également à améliorer l'efficacité du tournage et à respecter le budget du film.

M. Russell analyse les séquences qu'il a illustrées pour des films éminents, et la façon dont ils ont finalement été tournés et édités. Il discute aussi des méthodes de planification visuelle des maîtres cinématographiques.

Les exercices (qui sont offerts sur base volontaire à ceux qui souhaiteraient les faire) incluent ceux dérivés de films déjà illustrés par des réalisateurs éminents de l'industrie du cinéma, ce qui donne aux participants l'opportunité de confronter leurs compétences à celles de réalisateurs établis et de comparer les résultats. Une analyse approfondie de ces exercices est toujours un point fort de la masterclass, quelle que soit l'orientation professionnelle des participants individuels.

Tout au long de la présentation, M. Russell partager son point de vue sur les aspects esthétiques et philosophiques du cinéma.

➔ THÈMES ABORDÉS

Les sujets suivants sont illustrés par des séquences de film, des graphismes et des séquences de storyboard et des illustrations conceptuelles à partir d'une sélection de films remarquables:

- Aperçu historique de l'utilisation des storyboards au cinéma
- Illustration conceptuelle et de production – applications fonctionnelles et de production

- La façon dont chaque département utilise les storyboards et les illustrations conceptuelles - réalisateur, producteur, concepteur de production, directeur artistique, cinéaste, décorateur, costumier, effets visuels, éditeur et équipe de marketing

- Description du travail d'artiste du storyboard; la différence entre les storyboards d'animation et de film; catégories d'illustrateurs: de production, conceptuels, de storyboard

- Les storyboards et les illustrations conceptuelles comme dispositifs de vente pour les projets de films proposés

- Artiste de storyboard comme écrivain / réalisateur

- Comprendre le récit: analyse et évaluation des scénarios

- Découpage du scénario pour le storyboard

- Augmenter l'impact du scénario via le développement visuel

- Techniques de composition - comment les maîtres du cinéma réalisent des plans mémorables

- Storyboard pour effets visuels

- Le rôle de la pré-visualisation

- Formation requise

- Outils

- Comprendre la caméra

- Mise en page

- Utilisation des flèches directionnelles

- Description des plans

- Aperçu des effets visuels

- Artiste de storyboard en tant que joueur d'équipe - comment l'artiste interagit à la fois créativement et socialement avec une équipe de film; description des problèmes communs potentiels; discussion des motivations psychologiques des réalisateurs et des producteurs.

Chaque jour de cours se termine par une séance de questions-réponses. Une exposition des illustrations et des storyboards de M. Russell est présentée conjointement avec la Master Class.

➔ CITATIONS

“Le storyboard fait partie intégrante de mon processus cinématographique… Cela permet à mon équipe de savoir exactement ce dont j'ai besoin.”

Martin Campbell, Réalisateur
(Le masque de Zorro, Casino Royale, Green Lantern)

“Le processus de storyboard est une collaboration entre le réalisateur et l'artiste du storyboard, lors duquel vous pouvez préciser exactement le cadrage souhaité. David est extraordinairement doué dans sa capacité à réaliser sur papier une séquence, plan par plan, avec très peu de directives.”

Baz Luhrmann, Réalisateur
(Roméo et Juliette, Moulin Rouge, Australia,
Gatsby le magnifique)

“Le storyboard offre au département artistique un outil visuel précieux. Il permet au chef décorateur, au réalisateur et au cinéaste de concentrer leur énergie dans un cadre contrôlé, ce qui, à mon avis, ne peut que conduire à une augmentation de la valeur du film. C'était un honneur extrême d'avoir partagé avec David Russell la reconnaissance apportée par un film gagnant d’un oscar (Moulin Rouge-direction artistique).”

Ian Gracie, Chef décorateur / Directeur artistique
(Moulin Rouge, Australia, X-Men Origins: Wolverine,
Le monde de Narnia, Alien, la résurrection)

“Les storyboards étaient essentiels au succès de la série Star Wars et Indiana Jones, et de Qui veut la peau de Roger Rabbit? … David Russell est un maître dans cet art.”

Robert Watts, Producteur
(Star Wars: L’empire contre-attaque, Les aventuriers de larche perdue, Star Wars: Le retour du Jedi, Qui veut la peau de Roger Rabbit?*)*

“Le storyboard fournit la manière la plus rapide et la moins coûteuse de visualiser un film proposé. La technique fonctionne aussi bien pour les productions à faible budget que pour les blockbusters. À maintes reprises, j'ai participé à des tournages qui ont respecté leur budget parce que le réalisateur a utilisé des storyboards. Les producteurs et les réalisateurs expérimentés sont pleinement conscients que l'artiste du storyboard peut contribuer à la réussite d'un film.”

David Russell