

Table des matières

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

Table des matières

Chapitre 2.

L'environnement de la production.....	27
A. Le Centre national du cinéma (CNC)	27
1. Le financement du CNC	27
2. Le prix moyen de la place	28
3. Les missions du CNC.....	29
B. Les partenaires commerciaux du producteur de films de cinéma.....	31
1. Le distributeur	31
2. L'exploitant.....	32
3. La filière vidéo	32
4. Le diffuseur télé – préachat de droits	32
5. Le vendeur international	33
C. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel.....	33
1. Un peu d'histoire	33
2. Création du CSA.....	34
3. Les missions du CSA	34
D. Les sociétés indépendantes et les groupes audiovisuels.....	36
1. Les chaînes de télévisions nationales	37
2. Les groupes industriels et de communication.....	37
3. Les sociétés de production indépendantes.....	38
E. La chronologie des médias et les obligations d'investissement.....	38
1. La chronologie des médias	38
2. Les obligations d'investissement	40
F. Les organismes et les sociétés civiles	42
1. La copie privée	42
2. Les organismes de gestion collective.....	43
3. Les sociétés de promotion.....	47
4. Les syndicats de producteurs	49
5. Les sociétés d'auteurs et d'artistes	50
6. Les associations et les syndicats de techniciens.....	51
7. Les regroupements.....	53

Chapitre 3.

Techniques cinématographiques	55
A. Le langage cinématographique	55
1. Le plan	55
2. Le cadre	56
3. Notions de photographie	57
4. Les mouvements de caméra	61
5. Le montage	64
6. Le langage du son.....	67
B. La chaîne de l'image ou le workflow	68
1. Les supports numériques ou argentiques.....	68
2. Les formats d'image	70

3. Les exports non linéaires de montage.....	73
4. Le workflow.....	74
C. La chaîne du son.....	75
1. La Version Originale et la Version Internationale	75
2. La spatialisation du son.....	75
3. Les exports destinés aux différents systèmes d'écoute	76
4. Les formats mono, stéréo, 5.1	76
5. Autres formats multicanaux	76
 Chapitre 4.	
Les étapes de fabrication d'un film de fiction	79
A. Le développement.....	79
1. L'écriture.....	79
2. La réécriture	80
3. La recherche de financement	81
B. La préproduction.....	82
1. Les repérages	82
2. Le casting des rôles.....	83
3. Le recrutement des chefs de postes	83
4. La chaîne de production ou workflow	83
5. La clearance ou l'autorisation d'utilisation des droits	83
C. La préparation au tournage.....	84
1. Les repérages techniques	84
2. La location du matériel et des véhicules.....	85
3. Les autorisations de tournage	86
4. Les conventions de tournage	91
5. Les assurances.....	93
6. La création des décors et des accessoires	95
7. La création et les essais costumes, coiffure, maquillage.....	95
8. Les répétitions de jeu.....	96
9. Le recrutement de l'équipe de tournage.....	97
10. Le recrutement de la figuration	97
D. Le tournage.....	97
1. L'enlèvement du matériel technique	98
2. Les parkings gardiennés	100
3. Le ventousage	100
4. Le transport du matériel	100
5. L'implantation et l'aménagement des lieux de tournage	101
6. La sécurité	101
7. Au matin du tournage.....	102
8. Le son seul	103
9. Les changements de décors en cours de journée.....	103
10. La fin de journée	104
E. Le tournage – Retours et rendus.....	105
1. Le retour du mobilier et le démontage des décors	105
2. L'état des lieux de sortie	105

Table des matières

3. Les rendus et les retours de matériel technique	105
4. La casse.....	105
5. Le transport des rushes.....	106
F. Les documents de la préparation et du tournage.....	106
1. Les dépouillements et le dépouillement mise en scène	106
2. Les listes techniques.....	107
3. Le plan de travail	107
4. Les feuilles de service.....	107
5. La bible de tournage	108
6. Les rapports Scripte	109
G. La postproduction	111
1. La préparation au montage	111
2. Le montage image, la troisième écriture du film	112
3. Le montage son	114
4. Les finitions images	116
5. Le mixage.....	117
H. Les exports	118
1. Les créations des sous-titres	118
2. Les copies salle – DCP et 35 mm	119
3. Le Prêt-à-Diffuser ou PàD.....	119
4. La création des masters DVD et Blu-Ray	119
5. Les exports numériques.....	119
6. Les documents accompagnant le film.....	119
I. Les démarches administratives	120
1. L'immatriculation de l'œuvre et l'inscription des contrats aux RCA	121
2. L'obtention du visa d'exploitation.....	121
3. Le dépôt légal.....	121
4. Lagrément de production.....	122
J. Les rendus de compte	122
K. Les inscriptions en festivals	122
1. Les premières mondiales et internationales	122
2. En long métrage	123
3. En court métrage.....	123
Chapitre 5.	
Contexte juridique et social de la production	125
A. La constitution et la gestion d'une société commerciale	126
1. La constitution d'une entreprise	126
2. La gestion d'une entreprise au jour le jour	128
B. Introduction à la comptabilité générale.....	129
1. Le plan comptable général	130
2. Principes comptables.....	130
3. Le bilan	132
4. Le compte de résultat	134
5. Les comptes	137

6.	Le solde d'un compte	138
7.	Le plan de comptes	138
8.	Le principe de la partie double.....	141
C.	La comptabilité au quotidien	143
1.	Montants de TVA, HT et TTC.....	143
2.	La pièce comptable.....	144
3.	Les documents comptables	148
4.	L'état de rapprochement bancaire	150
5.	Moyens de paiement.....	151
6.	La trésorerie	151
7.	Investissements et immobilisations.....	152
D.	L'embauche de techniciens	153
1.	Les textes de lois.....	153
2.	Salaires et cotisations.....	154
3.	Les salaires minima	154
4.	La durée du travail.....	159
E.	L'embauche des artistes-interprètes	161
1.	Le droit à l'image.....	161
2.	Les salaires minima en court métrage	162
3.	Les salaires minima en long métrage	162
4.	Les salaires minima dans l'audiovisuel.....	164
5.	La postsynchronisation	165
6.	Le doublage.....	165
7.	Le doublage dans l'animation	165
8.	La rémunération dans la publicité.....	165
9.	La cession de droit à l'image à titre gracieux.....	166
10.	Le travail des enfants.....	166
F.	Processus de recrutement d'un intermittent du spectacle.....	168
1.	La fiche de renseignement.....	168
2.	Le numéro d'objet	168
3.	Le contrat à durée déterminée dit d'usage (CDDU)	168
4.	La santé au travail	169
5.	La déclaration préalable à l'embauche (DPAE).....	169
6.	Le contrat de travail.....	170
7.	Le bulletin de salaire.....	170
8.	Les autres documents de paie.....	172
9.	Les déclarations sociales et leurs paiements	173
10.	Le paiement du salaire net	173
11.	Les congés spectacles	173
12.	Les mentions au générique.....	174
13.	Les stagiaires de formation.....	174
14.	Les prestataires de paie	175
G.	Le droit d'auteur	175
1.	La qualité d'auteur	175
2.	Les droits patrimoniaux.....	176
3.	Les exceptions au droit d'auteur.....	177
4.	La cession des droits d'auteur.....	177
5.	Rémunérations proportionnelles aux recettes.....	178

Table des matières

6.	Le minimum garanti, les versements.....	178
7.	Option, renouvellement d'option, levée d'option	179
8.	La note de droits d'auteur et calculs des cotisations.....	179
9.	Salaire du réalisateur technicien	180
10.	Les Registres du cinéma et de l'audiovisuel et ISAN	180
11.	La place de l'agent.....	181
12.	Le copyright.....	181
H.	Le contrat de cession des droits d'auteur.....	182
1.	Les parties	182
2.	L'objet	182
3.	Définitions des droits cédés	182
4.	La durée.....	184
5.	Le territoire	184
6.	La rémunération	184
7.	La publicité.....	186
8.	Conservation du film	187
9.	Protection des droits	187
10.	Coproduction – Cession à tiers.....	188
11.	Correspondances et litiges.....	188
12.	Annexes	188
13.	Paraphes et signatures	188
Chapitre 6.		
A.	Les métiers du cinéma et de l'audiovisuel.....	189
A. Équipe production.....		189
1.	Directeur de production.....	189
2.	Assistant de production	190
3.	Administrateur de production.....	190
4.	Assistant comptable de production.....	190
5.	Secrétaire de production.....	190
6.	Directeur de postproduction.....	190
7.	Chargé de production.....	191
B. Équipe régie		191
1.	Régisseur général	191
2.	Régisseur adjoint.....	191
3.	Assistant régisseur adjoint – Auxiliaire de régie.....	191
C. Équipe mise en scène		192
1.	Réalisateur technicien.....	192
2.	Technicien réalisateur 2 ^e équipe.....	193
3.	1 ^{er} assistant réalisateur	193
4.	2 nd assistant réalisateur	193
5.	Auxiliaire à la réalisation.....	193
6.	Scripte	194
7.	Chef de file – Chargé de la figuration	194
8.	Responsable des enfants	194
9.	Directeur de casting	194
10.	Conseillers spécialisés à la mise en scène	194

D. Équipe prise de vues	195
1. Directeur de la photographie – Chef opérateur	195
2. Cadreur	195
3. Cadreur spécialisé	196
4. 1 ^{er} assistant caméra	196
5. 2 nd assistant caméra	196
6. <i>Digital Image Technician</i> (DIT) ou technicien en imagerie numérique	197
7. Pilote de drone	197
8. Photographe de plateau	197
9. Chef électricien	197
10. Électricien	198
11. Conducteur de groupe	198
12. Chef machiniste	198
13. Machiniste	199
E. Équipe son	199
1. Ingénieur du son – Chef opérateur son	199
2. Perchman ou perchiste	199
F. Équipe costume	200
1. Créateur des costumes – Chef costumier	200
2. Costumier	200
3. Habilleur	200
G. Équipe maquillage-coiffure	201
1. Chef maquilleur	201
2. Maquilleur	201
3. Chef coiffeur	201
4. Coiffeur	201
H. Équipe décoration	202
1. Chef décorateur	202
2. 1 ^{er} assistant décorateur	202
3. Ensemblier	202
4. Régisseur d'extérieur	203
5. Accessoiriste de plateau	203
6. Peintre d'art, illustrateur, infographiste	203
7. Tapissiers	203
8. Chef constructeur	203
9. Machinistes et électriciens de construction	204
10. Menuisiers	204
11. Maquettistes	204
12. Maçons – Sculpteurs – Staffers	204
13. Serruriers	204
14. Peintres	204
I. Équipe effets spéciaux tournage	204
1. Superviseur d'effets physique et ses assistants	204
2. Animatronicien	205
J. Métiers de la postproduction	205
1. Chef monteur	205
2. Assistant monteur	205

3. Coordinateur de postproduction	205
4. Étalonneur.....	206
5. Superviseur des effets spéciaux postproduction	206
6. Chef monteur son	206
7. Bruiteur	206
8. Mixeur.....	207
Chapitre 7.	
Panorama des formations de l'audiovisuel	209
A. Devenir producteur.....	209
B. Les types de formations.....	209
1. La formation initiale	210
2. La formation continue	210
3. L'alternance.....	210
4. Les écoles	212
5. La reconnaissance des diplômes	212
C. Le BTS métiers de l'audiovisuel	214
1. Généralités	214
2. L'option Gestion de production du BTS audiovisuel.....	215
3. Les épreuves du BTS Gestion de production	215
4. Les Greta	217
5. Établissements de l'Éducation nationale en gestion de production	217
D. Les écoles de l'enseignement supérieur	218
1. Préparation aux concours	218
2. La Fémis.....	219
3. L'École nationale supérieure Louis-Lumière	220
4. L'École nationale supérieure de cinéma : la CinéFabrique.....	222
5. L'École nationale supérieure d'audiovisuel – ENSAV.....	223
6. L'INA Sup	225
E. Les formations universitaires	226
1. Généralités	226
2. Les universités proposant des formations en gestion de production.....	226
F. Les écoles privées	228
G. Formations à l'étranger.....	229
H. Les formations continues	229
1. L'INA SUP	230
2. Les écoles privées	230
3. L'Atelier Ludwigsburg-Paris	230
4. EAWE producers workshop.....	231
I. Parcours autodidacte	231
1. Les ressources du CNC	232
2. Autres sites de référence.....	232
3. La presse professionnelle	233
4. Rencontres professionnelles	234
J. Le réseau.....	234

Chapitre 8.

Introduction à l'utilisation d'un logiciel de tableur 237

A. Les formules	237
1. Les formules de base	237
2. Dupliquer une formule.....	238
3. Les formules somme et produit	240
B. Autres manipulations de base	241
1. Format de cellule.....	241
2. Insérer une ligne	242

Chapitre 9.

Compléter un devis de fiction..... 245

A. Support de travail.....	245
B. Convention de présentation du CNC – Les neuf grandes parties	246
1. Organisation du tableau	246
2. La nomenclature 3, 4 ou 5 chiffres.....	248
3. Utilisation ou non de la nomenclature	248
C. Les points d'entrée du devis	249
1. Le dépouillement mise en scène	249
2. Le pré-minutage – évaluation de la durée du film	249
3. La notion de minute utile	250
4. Le nombre de plans tournés par jour.....	250
5. Le plan de travail	251
D. Case I – Droits et dépenses artistiques.....	252
1. Sujet (11) et adaptation et dialogue (12)	252
2. Comment chiffrer le minimum garanti d'un auteur.....	253
3. Droit d'auteur du réalisateur (13)	254
4. Droits musicaux (14).....	254
5. Droits divers (archives, films...) (15)	255
6. Traduction (16)	255
7. Frais sur manuscrit (17).....	256
8. Agents artistiques et conseils (18).....	256
E. Case II – Personnel.....	257
1. Salarié ou prestataire	257
2. Paramètres de chiffrage	258
3. Composition de l'équipe technique.....	260
4. Taille d'équipe critique	262
5. Équipe production (231)	262
6. Équipe régie (232).....	263
7. Équipe réalisation/mise en scène (22 et 233).....	263
8. Conseillers spécialisés (234)	263
9. Équipe prise de vues (235)	264
10. Équipe son (236).....	264
11. Équipe décoration (24)	264
12. Équipe HMC (238, 239).....	264

Table des matières

13. Main-d'œuvre construction (25).....	265
14. Équipe postproduction (26).....	265
15. Producteurs (21).....	268
16. Agents artistiques (29).....	268
F. Case III – Interprétation	268
1. Montant du cachet.....	269
2. Nombre de cachets.....	269
3. Répétitions.....	270
4. Postsynchronisation	270
5. Personnel artistique après tournage (36).....	270
6. Musiciens (37).....	270
7. Agents artistiques (39)	270
G. Case IV – Cotisations sociales.....	271
1. Contribution sur les droits d'auteur (41).....	271
2. Cotisations sociales sur le personnel (44)	272
3. Cotisations sociales sur le personnel en court métrage (44)	272
4. Cotisations sociales sur l'interprétation (45)	272
5. Cotisations sociales du producteur délégué (42).....	272
6. Cotisations sociales du réalisateur (43)	272
7. Simulateur de fiche de paie intermittente.....	273
H. Case V – Décors et costumes	273
1. Studios (51)	274
2. Construction (513)	275
3. Décors naturels (52)	275
4. Aménagement décors (53)	276
5. Meubles et accessoires (54).....	276
6. Animaux (55)	276
7. Véhicules de jeu (56).....	277
8. Effets spéciaux et cascades (57)	278
9. Costumes (58)	280
10. Maquillage et coiffure (59)	280
I. Case VI – Défraiement/Transports/Régie	282
1. Préproduction et préparation (61).....	283
2. Transports (62).....	284
3. La régie au moment du tournage (63, 64)	286
4. L'hébergement (63, 64)	289
5. Droits de douane (65)	290
6. Les frais de bureau (68)	291
7. Régie et divers (69)	291
8. Régie après tournage.....	291
J. Case VII – Moyens techniques	293
1. Le chiffrage du matériel technique.....	293
2. L'assurance du matériel technique.....	293
3. Caméra (711) et accessoires, fournitures caméra (712).....	294
4. Machinerie (73)	299
5. Éclairage (74)	304
6. Prise de son (751, 752 et 753)	308
7. Supports de sauvegardes et d'enregistrement (76)	310

K. Case VIII – Postproduction numérique	311
1. Chiffrage des travaux de postproduction.....	312
2. Salle de montage image (811)	312
3. Salle de montage son (812) et auditorium de détection (816)	312
4. Auditorium de bruitage (816).....	312
5. Prestations de postsynchronisation (815 et 816)	313
6. Auditorium de musique (816).....	313
7. Auditorium de mixage (816).....	313
8. Travaux avant tournage – essais (831).....	313
9. Conformation à l'étalonnage (833).....	314
10. Étalonnage (833)	314
11. Effets visuels numériques (834).....	314
12. Génériques (851)	314
13. Films annonces (852)	314
14. Création des sous-titres (87).....	315
15. Exports et sorties du film (86)	315
16. Conservations (89).....	316
L. Case IX – Assurances et divers	316
1. Assurances (91).....	316
2. Publicité, promotion et divers (92)	317
3. Frais juridiques, frais divers et certifications des comptes (93)	317
M. Sous-total – Frais généraux, imprévus et frais financiers.....	318
1. Le sous-total.....	318
2. La rémunération du producteur délégué	318
3. Frais généraux	318
4. Imprévu.....	319
5. Frais financiers (94).....	319
 Chapitre 10.	
Le financement du cinéma	321
A. Les aides à l'écriture et au développement	321
1. Les aides à l'écriture.....	322
2. Les aides au développement	323
B. Le plan de financement.....	325
C. L'apport du producteur délégué.....	326
1. Numéraire.....	326
2. Soutien financier cinéma et agrément de production	326
3. Participation.....	327
4. Apport en industrie.....	327
D. Les aides à la production du CNC	327
1. Total d'aides publiques.....	328
2. L'agrément d'un film de cinéma	328
3. L'avance sur recettes	330
4. Le crédit d'impôt cinéma	331
5. L'aide aux cinémas du monde	333

Table des matières

6.	Les accords binationaux de coproduction	333
7.	Les autres aides du CNC	334
E.	Autres aides et subventions	334
1.	Les collectivités territoriales françaises.....	334
2.	Eurimages	335
3.	Les aides de la Procirep et de l'Angoa.....	335
4.	Autres aides	335
F.	Les mandats commerciaux.....	336
1.	Le distributeur.....	337
2.	Le vendeur international	338
3.	L'éditeur vidéo	340
4.	Les accords de cross-colatérisation.....	341
G.	L'apport des diffuseurs.....	341
1.	Le contrat de préachat.....	341
2.	La coproduction d'un diffuseur	344
H.	Les coproductions.....	344
1.	La coproduction franco-française	344
2.	La coproduction internationale	344
3.	La composition d'un contrat de coproduction	344
I.	Les SOFICA.....	346
1.	Deux modes d'investissement	346
2.	Une réduction d'impôts	346
3.	Le système des SOFICA	346
4.	Adossée ou non adossée.....	347
5.	Exemple de contrepartie financière	347
6.	Publicité	348
J.	Les marchés de coproduction	348
K.	Le financement participatif.....	349
1.	Définition	349
2.	Le mécénat.....	349
3.	Les plateformes de financement participatif dédiées à l'audiovisuel.....	349
4.	La campagne de financement	349

Chapitre 11.

La recherche de financement.....	351	
A. Le dossier – ou plutôt, les dossiers	351	
1.	Le dossier artistique.....	352
2.	Le dossier financier	354
3.	Le dossier administratif	355
4.	L'importance de la présentation et de l'orthographe.....	356
B. La fiche de lecture	356	
C. Les auditions et les présentations orales.....	356	
D. La trésorerie	357	

Chapitre 12.

Panorama de la production audiovisuelle.....	359
A. Le court métrage.....	359
1. Définition d'un court métrage	360
2. La diffusion du court métrage.....	360
3. Les organismes autour du court métrage.....	361
4. Le financement des chaînes de télévision dans le court métrage.....	361
5. Les aides du CNC pour le court métrage	362
6. Les subventions des régions et autres collectivités territoriales	366
7. Les aides complémentaires	367
8. Les aides après réalisation	368
9. La trésorerie du court métrage	369
10. Convention collective et salaire minimum.....	369
B. L'œuvre audiovisuelle	369
1. Les programmes de flux et les programmes de stock	370
2. Le financement de l'œuvre audiovisuelle.....	371
3. Le Fonds de Soutien Audiovisuel du CNC (FSA)	371
4. Le Fonds d'Aide à l'Innovation Audiovisuelle du CNC (FAIA)	373
5. La fabrication d'une série.....	373
C. Le documentaire de création.....	374
1. Les dispositifs de mise en scène du documentaire.....	375
2. L'organisation de la production.....	376
3. Le chiffrage d'un documentaire	377
4. La diffusion du documentaire	377
5. Le coût du documentaire	377
D. L'animation.....	378
1. Les différentes techniques d'animation.....	378
2. Le développement.....	379
3. Les étapes de fabrication de l'animation	379
4. La diffusion et le coût de l'animation.....	384
5. Convention collective	385
E. Le plateau de télévision – La captation multicaméra	385
1. Le studio	385
2. Le plateau	385
3. La régie.....	387
4. La salle de rédaction.....	389
5. Les loges, les loges maquillage et la table régie	389
6. Les documents spécifiques.....	389
7. Les événements extérieurs	390
8. Le reportage	390
F. Le film de commande : film institutionnel, publicité, clip	390
1. La publicité et le film institutionnel	391
2. La relation au client	391
3. Le clip musical	391

Table des matières

G. Production exécutive pour une production étrangère	392
1. La base des productions exécutives FilmFrance	392
2. Anticipation et pédagogie.....	392
H. Les contenus pour plateformes de streaming.....	392
1. Le principe des plateformes en direct	393
2. La production	394
I. Réalités virtuelles ou augmentées, les expériences numériques	394
1. Définition	394
2. Les différents modes de consommation	395
3. Le financement	396
4. Conclusion.....	397
Annexe	399
Table des sigles et abréviations.....	413
Bibliographie, filmographie, et ouvrages de référence.....	415