

Julien Monestiez

LE MANUEL DE **LA RÉALISATION**

Cinéma & audiovisuel

Le travail du réalisateur
Le matériel technique
Les formations, les métiers
Les techniques cinématographiques
Introduction à la narration

Compléments
en ligne

ellipses

Table des matières

Avant-propos, avertissement et <i>spoiler alert</i>	3
Biographie de l'auteur	5
Introduction	9
Chapitre 1.	
Le septième art.....	11
A. La naissance de l'art.....	11
1. Les grottes ornées	11
2. La flûte de la grotte de Hohle Fels	12
3. La mise en scène.....	12
B. Quelques classifications des arts	13
1. Les Muses grecques	13
2. Les cinq arts selon Hegel.....	14
3. Le cinéma comme la réunion de tous les arts	14
C. Aux origines du cinéma	15
1. Écrire le mouvement	15
2. La <i>camera obscura</i> et le développement de l'optique.....	19
3. La lanterne magique	20
4. L'invention de la photographie.....	20
D. La naissance du cinéma.....	22
1. La photographie s'anime.....	22
2. Le Kinétoscope de Thomas Edison	23
3. Le cinématographe des frères Lumière	25
E. Les pionniers du cinéma comme un art.....	26
1. Georges Méliès	26
2. Alice Guy, de Léon Gaumont à la Solax.....	28
3. Louis Feuillade.....	30
4. Edwin S. Porter	31
5. L'évolution de la durée des films	31
6. <i>Quo Vadis ?</i>	32
7. <i>The Birth of a Nation</i> de D. W. Griffith.....	32

8. Les personnages burlesques.....	32
9. Les premiers dessins animés.....	34
F. Le développement industriel et commercial du cinéma.....	35
1. Charles Pathé.....	36
2. Léon Gaumont.....	37
3. Aux États-Unis : les nickelodeons.....	38
4. Thomas Edison, maître en son pays.....	38
5. La naissance d'Hollywood.....	39
6. L'avènement du <i>star system</i>	39
7. Le règne des studios aux États-Unis.....	40
8. La direction artistique.....	41
G. Le son au cinéma.....	41
1. Les premiers temps du son au cinéma.....	41
2. Le cinéma parlant.....	41
3. Bruitage et créations sonores.....	42
4. La musique de film.....	43
5. La révolution <i>Star Wars</i> de Georges Lucas (1977).....	44
6. L'enregistrement multipiste sur les tournages.....	44
7. De la diffusion mono au surround d' <i>Apocalypse Now</i> (1979).....	44
H. L'arrivée de l'informatique dans la création.....	45
1. La révolution des effets spéciaux numériques.....	45
2. L'animation 3D.....	45
3. Les œuvres immersives.....	46
I. En guise de conclusion.....	46
1. Un produit commercial.....	46
2. Un produit industriel.....	47
3. Un prototype.....	47
4. Un milieu en perpétuelle évolution.....	48

Chapitre 2.

Environnement juridique du réalisateur.....	49
A. Le trio créatif.....	49
1. À l'origine d'un film.....	49
2. Le trio scénariste – réalisateur – producteur.....	50
3. Le scénariste.....	50
4. Le réalisateur.....	50
5. Le producteur.....	51
6. Scénariste et réalisateur, des métiers très différents.....	51
B. Introduction au droit d'auteur.....	52
1. L'œuvre et l'auteur.....	52
2. L'œuvre audiovisuelle.....	53
3. Les auteurs dans le cinéma et l'audiovisuel.....	53
4. Le droit moral.....	54
5. Les droits patrimoniaux.....	54
6. Les exceptions au droit d'auteur.....	55
7. L'auteur en France.....	55

C. La cession du droit d'auteur à un producteur délégué	56
1. Option, renouvellement, levée d'option	56
2. Les termes du contrat de cession de droits d'auteur.....	57
3. Les modèles de contrat.....	62
4. Les Registres du cinéma et de l'audiovisuel (RCA).....	62
5. La sécurité sociale des auteurs.....	62
6. Le régime fiscal des auteurs	63
7. La note de droits d'auteur	63
8. Le recours à un agent artistique	64
D. Le réalisateur technicien	65
1. Le double statut du réalisateur	65
2. Le statut de salarié	65
3. Le Code du travail et les conventions collectives	66
4. La répartition des rémunérations du réalisateur	66
5. Le régime des intermittents du spectacle	67
Chapitre 3.	
Le travail du réalisateur de fiction.....	71
A. Le développement.....	72
1. L'idée.....	73
2. De l'idée à une première version du scénario	73
3. Les réécritures	74
4. La cession des droits et le financement du développement.....	75
5. Le casting des rôles principaux.....	75
6. La recherche de financement.....	76
7. Les présentations orales	77
8. La mise en production.....	78
B. Les décors	79
1. Tournage en décors naturels ou en studio	80
2. Les repérages.....	80
3. Les contraintes de production	81
4. Les assurances.....	83
C. Le recrutement des chefs de poste	84
1. Le directeur de production	84
2. Le régisseur général	84
3. Le 1 ^{er} assistant réalisateur	84
4. Le scripte	85
5. Le chef décorateur	85
6. Le chef costumier	85
7. Le directeur de la photographie	85
8. Le chef machiniste.....	86
9. Le chef électricien.....	86
10. Le chef opérateur son.....	86
11. Les conseillers spécialisés	86
12. L'équipe postproduction.....	86
13. Le compositeur de la musique originale	86

D. Le casting	87
1. Les personnages.....	87
2. Le responsable de la distribution des rôles.....	87
3. L'organisation du casting.....	87
4. Le travail des enfants.....	88
E. La chaîne de production ou workflow	89
F. La préparation au tournage	89
1. Les réunions préparatoires.....	90
2. Les repérages techniques.....	91
3. La création des décors.....	92
4. Les répétitions.....	92
5. La création des costumes.....	93
6. Les essais costumes, coiffure, maquillage.....	93
7. Le recrutement de la figuration.....	94
8. Le recrutement de l'équipe de tournage.....	94
G. Les documents de la mise en scène et du tournage	95
1. Le dépouillement mise en scène.....	95
2. Le découpage technique.....	96
3. Le storyboard.....	99
4. Le plan de travail.....	99
5. Les feuilles de service.....	101
6. Le pré-minutage de la durée du film.....	102
7. Les rapports scripte.....	102
8. La continuité chronologique.....	104
9. Le devis prévisionnel.....	104
H. Le tournage	105
1. L'installation du décor.....	105
2. L'enlèvement du matériel technique.....	105
3. La préparation des lieux de tournage.....	106
4. Le prélight.....	108
5. L'installation du travelling ou d'un mouvement de grue.....	108
6. La mise en place de la caméra, ajustement de l'éclairage.....	108
7. Les répétitions avec les comédiens.....	109
8. La direction d'acteur.....	109
9. La routine de tournage.....	111
10. Le son seul.....	113
11. La hiérarchie des priorités.....	113
12. La gestion des rushes.....	114
13. Le changement de décors.....	114
14. Les pauses repas.....	114
15. Fin de journée.....	115
16. Rendre un lieu de tournage.....	115
17. Restitution du matériel technique.....	116
I. La postproduction	116
1. Le travail de l'assistant monteur.....	116
2. Le montage image.....	117
3. Le final cut.....	119
4. Le montage son.....	119

5.	La détection et la postsynchronisation.....	120
6.	La postsynchronisation ambiance.....	120
7.	Le bruitage.....	120
8.	L'enregistrement et le mixage de la musique originale.....	121
9.	L'utilisation d'une musique existante.....	121
10.	Les finitions images.....	122
11.	Le mixage.....	123
12.	La création des exports.....	123
J. La promotion.....		125
1.	Les festivals.....	125
2.	Les récompenses.....	126
3.	La sortie du film en salle.....	126
Chapitre 4.		
Introduction à la narration.....		129
A. La transmission d'un héritage.....		129
1.	Les théoriciens.....	130
2.	<i>La Poétique</i> d'Aristote.....	130
3.	Les arts dramatiques.....	132
B. Les éléments de base de la narration.....		133
1.	Le conflit révélateur de l'âme humaine.....	133
2.	L'identification au personnage.....	134
3.	Les différents niveaux de conflits.....	134
4.	Personnage – objectif – obstacles – conflit.....	135
5.	Les objectifs conscients et inconscients.....	136
6.	L'unité de sujet.....	138
7.	Les outils narratifs.....	138
C. Les personnages.....		140
1.	Le protagoniste.....	140
2.	Trajectoires, changements, leçons.....	141
3.	Les archétypes.....	141
4.	Les personnages aux multiples masques.....	146
5.	Les fiches personnages.....	146
D. La structure.....		147
1.	Les trois actes.....	147
2.	Différentes représentations de la structure d'un récit.....	148
E. Le premier acte.....		148
1.	L'ouverture d'un film.....	148
2.	Le monde ordinaire.....	149
3.	L'appel à l'aventure.....	151
4.	L'expression du refus.....	151
5.	Le seuil vers l'autre monde.....	152
F. Le deuxième acte.....		152
1.	Le monde extraordinaire.....	153
2.	Les premières épreuves.....	153
3.	Le point milieu.....	153

4. La récompense	154
5. Le climax	155
6. La construction des jalons de l'histoire	155
G. Le troisième acte	156
1. Le <i>deus ex machina</i>	156
2. Le dénouement	156
3. La fin ouverte	156
4. L'image de fin	157
H. Présenter un récit	157
1. Le titre	157
2. Le pitch dramatique	158
3. La <i>tagline</i>	158
4. Le synopsis d'une page	159
5. Le synopsis de cinq pages	159
I. Les outils du scénariste	159
1. Les recherches préliminaires	159
2. Les bases	160
3. Les jalons narratifs du deuxième acte	161
4. Le séquenceur	162
5. Le traitement	162
6. La continuité dialoguée	163
7. La présentation d'un scénario	164
J. Classifications des genres de films	164
1. La classification du guide des programmes	164
2. La classification selon Blake Snyder	164
K. L'organisation du travail	167
1. Le lieu : une pièce, une porte	167
2. Le rythme de travail	167
3. À quel moment ?	167
4. Toujours tout noter	168
5. Se développer et persévérer	168
6. Les logiciels d'écriture de scénario	168

Chapitre 5.

Les contraintes techniques de l'image et du son 169

A. La lumière	169
1. L'intensité lumineuse et l'éclairement	170
2. L'œil humain	171
3. Le seuil de fusion du scintillement	171
4. La température des couleurs	172
5. Les phénomènes	172
B. L'optique et la photographie	173
1. L'appareil de prise de vue	174
2. La focale ou distance focale	174
3. L'ouverture du diaphragme	176
4. La vitesse d'obturation	177

5.	La sensibilité ISO	177
6.	La mise au point	179
7.	La profondeur de champ	179
C.	La fabrication d'un film tourné en pellicule	180
1.	La pellicule photographique.....	180
2.	La pellicule cinéma.....	180
3.	Le développement.....	181
4.	Le télécinéma des rushes.....	181
5.	Le montage non linéaire	182
6.	Le montage négatif et le report optique	182
7.	Copies, interpositifs et internégatifs	182
D.	La fabrication d'un film tourné en numérique	182
1.	Le capteur numérique.....	182
2.	Le ratio d'image.....	184
3.	Le progressif ou l'entrelacé.....	185
4.	Les modes d'enregistrement et les codecs	185
E.	L'acoustique	186
1.	La nature du son.....	186
2.	Les fréquences	186
3.	Les unités de mesure du son	186
4.	La perception du niveau sonore	187
5.	Quelques phénomènes.....	188
6.	L'acoustique des lieux de tournage.....	188
F.	Les systèmes d'écoute.....	189
1.	Le haut-parleur	189
2.	Les casques	189
3.	Les différents systèmes d'écoute	189
4.	Exercer son écoute	190
G.	La prise de son.....	191
1.	Le gain.....	191
2.	Les différentes technologies de microphones.....	191
3.	La directivité.....	192
4.	Autres caractéristiques d'un microphone.....	192
5.	Relation de phase.....	192

Chapitre 6.

Techniques cinématographiques..... 195

A.	Le plan.....	195
1.	Le cadre, champ et hors champ.....	196
2.	Valeurs de cadre	196
3.	Composition d'un cadre	197
4.	L'éclairage.....	200
5.	Les mouvements de caméra.....	201
6.	Plongée, contre-plongée.....	205
7.	Caméra subjective.....	205

B. Le découpage.....	206
1. La mise en image et son du scénario	206
2. Le storyboard	206
3. Le plan au sol.....	207
4. Champ-contrechamp et la règle des 180°	207
5. La conversation en triangle	209
6. Le plan séquence.....	211
C. Le montage	211
1. La troisième écriture du film	211
2. Le dérushage	212
3. Le raccord.....	213
4. L'effet Koulechov	215
5. Les <i>splitscreens</i>	215
6. Ralenti et accélérés.....	215
D. Les effets spéciaux visuels	216
1. Les trucages	216
2. La nuit américaine.....	218
3. Les effets physiques et atmosphériques	218
E. Le son	218
1. Le son in.....	218
2. Le son hors champ	218
3. Le son off	219
4. La musique.....	219
5. Le silence	219

Chapitre 7.

Les métiers du cinéma et de l'audiovisuel..... 221

A. Les artistes interprètes.....	221
1. Les rôles principaux, secondaires et les petits rôles	221
2. Les acteurs de complément.....	222
3. Le doublage vocal.....	223
4. Les musiciens	223
B. L'équipe mise en scène	223
1. Le réalisateur technicien	223
2. Le technicien réalisateur 2 ^e équipe.....	224
3. Le 1 ^{er} assistant réalisateur	224
4. Le 2 nd assistant réalisateur.....	224
5. Le scripte	224
6. Le chargé de la figuration (anciennement chef de file)	225
7. Le responsable des enfants.....	225
8. Le directeur de casting	225
9. Les conseillers spécialisés à la mise en scène.....	225
C. L'équipe production	226
1. Les tâches de l'équipe de production.....	226
2. Le directeur de production	227
3. L'assistant de production.....	227

4.	Le secrétaire de production.....	227
5.	L'administrateur de production	227
6.	L'administrateur adjoint comptable.....	228
7.	Le directeur de postproduction	228
8.	Le chargé de production	228
D. L'équipe régie		228
1.	Les tâches de l'équipe régie	228
2.	Le régisseur général	229
3.	Le régisseur adjoint	229
4.	L'assistant régisseur adjoint – l'auxiliaire de régie.....	229
E. L'équipe prise de vues.....		230
1.	Le directeur de la photographie – le chef opérateur	230
2.	Le cadreur.....	231
3.	Le cadreur spécialisé	231
4.	Le 1 ^{er} assistant caméra	231
5.	Le 2 nd assistant caméra	231
6.	Le technicien en imagerie numérique (DIT).....	232
7.	Le <i>data manager</i>	232
8.	Le pilote de drone.....	232
9.	Le photographe de plateau	233
10.	L'équipe électricité	233
11.	L'équipe machinerie	234
F. L'équipe son.....		234
1.	L'ingénieur du son – le chef opérateur son.....	234
2.	Le perchman ou perchiste	235
G. L'équipe costume		235
1.	Le créateur des costumes ou le chef costumier	235
2.	Le costumier	236
3.	L'habilleur	236
H. L'équipe maquillage-coiffure		236
1.	Le chef maquilleur	236
2.	Le chef coiffeur	237
I. L'équipe décoration.....		237
1.	Le chef décorateur	237
2.	Le 1 ^{er} assistant décorateur	238
3.	L'ensemblier.....	238
4.	Le régisseur d'extérieur	238
5.	Le rippeur	238
6.	L'accessoiriste de plateau.....	239
7.	Les – nombreux – métiers de la décoration	239
8.	Les – non moins nombreux – métiers de la construction	239
J. L'équipe effets spéciaux tournage		240
1.	Le superviseur d'effets physique et ses assistants	240
2.	L'animatronicien	240

K. Les métiers de la postproduction	240
1. Le chef monteur.....	240
2. L'assistant monteur.....	241
3. Le coordinateur de postproduction	241
4. L'étalonneur	241
5. Le superviseur des effets spéciaux postproduction	241
6. Le chef monteur son.....	242
7. Le bruiteur	242
8. Le mixeur	242
9. Les autres postes de postproduction numériques.....	242

Chapitre 8.

Les moyens techniques..... 243

A. La caméra .....

1. Le bloc caméra	243
2. Les objectifs	244
3. Le <i>follow focus</i> et la commande de point HF.....	245
4. Les moniteurs.....	245
5. La Matte Box.....	245
6. Les filtres.....	246
7. Le trépied et la tête fluide.....	246
8. La cross épaule	247
9. Les autres accessoires	247
10. Le matériel de l'assistant caméra.....	248
11. Quelques marques	248

B. La machinerie .....

1. Les rails	249
2. Le plateau	250
3. La dolly.....	250
4. Les grues	250
5. Les stabilisateurs : Steadicam – Ronin – Glidecam	251
6. Les tyroliennes ou caméra sur câbles	251
7. La caméra embarquée	252
8. La bijoute machino	252
9. Autres éléments indispensables	253

C. L'éclairage.....

1. L'alimentation électrique.....	254
2. Les systèmes d'éclairage.....	255
3. Les câbles et autres branchements	257
4. Les trépieds et les systèmes de fixation.....	257
5. Les cadres, drapeaux et toiles	257
6. La bijoute électro	257
7. Consommables	258

D. Le son.....

1. Les types de microphones.....	259
2. Les consoles et les tables de mixage.....	259
3. Les enregistreurs.....	259

4.	Les casques et les retours HF	260
5.	Les perches	260
6.	Les accessoires et les consommables	260
7.	Exports et rapports son	260
E.	Le matériel régie.....	260
1.	La bijoute régie.....	260
2.	Les consommables régie	261
3.	Le matériel régie loué.....	262
4.	Les talkies-walkies.....	262
5.	Les effets spéciaux	262
F.	Les besoins du HMC	264
1.	Le matériel costume.....	264
2.	Le matériel maquillage, coiffure.....	264
G.	La décoration et les accessoires	265
1.	L'atelier de construction	265
2.	L'ameublement et les véhicules de jeu	265
3.	Les animaux.....	265
H.	Les véhicules techniques.....	265
1.	Véhicules techniques aménagés	265
2.	Autres véhicules.....	266
I.	La postproduction	266
1.	Les salles de montage image et son	266
2.	Les auditoriums.....	267
3.	Les stations d'étalonnage.....	267
4.	Les suites logiciels	267
J.	Une réunion de talents.....	267
Chapitre 9.		
Budgétisation et financement	269	
A. La budgétisation d'un court métrage de fiction.....	269	
1.	L'organisation d'un devis.....	270
2.	Les points d'entrée du devis	271
B. Les neuf postes du devis.....	271	
1.	Case I – Droits et dépenses artistiques	272
2.	Case II – Personnel.....	273
3.	Case III – Interprétation.....	274
4.	Case IV – Cotisations sociales	275
5.	Case V – Décors et costumes.....	276
6.	Case VI – Défraiement/Transports/Régie.....	279
7.	Case VII – Moyens techniques.....	281
8.	Case VIII – Postproduction chaîne numérique	282
9.	Case IX – Assurances et divers	282
C. Le financement du court métrage	283	
1.	Définition d'un court métrage.....	283
2.	L'exploitation commerciale du court métrage.....	283

3.	La diffusion en festivals	284
4.	La stratégie de financement	285
5.	Les aides du CNC destinées au court métrage.....	285
6.	Les aides de collectivités territoriales	287
7.	L'apport des diffuseurs	288
8.	Les autres aides	289
9.	Les aides après réalisation.....	290
10.	Le financement participatif ou <i>crowdfunding</i>	290
11.	L'apport du producteur délégué	292
12.	Exemple d'un plan de financement de court métrage de fiction.....	292
D. Les éléments d'un dossier de demande de subvention.....		293
1.	Le dossier artistique	293
2.	Les notes d'intention.....	295
3.	Le dossier financier.....	297
4.	Le dossier administratif	298
E. Les partenaires du producteur de cinéma.....		298
1.	Les partenaires commerciaux d'un film de cinéma	298
2.	Les coproducteurs.....	301
3.	Le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)	302
4.	Les collectivités territoriales.....	305
5.	Les Organismes de gestion collective et la copie privée	305
6.	Les sociétés de promotion	308
F. Le financement du développement d'un long métrage		310
1.	L'aide au développement du CNC.....	310
2.	Les aides au développement des collectivités territoriales.....	310
3.	Les aides de la Procrep et de l'Angoa	311

Chapitre 10.

Panorama des formations en réalisation..... 313

A. Les types de formations post-baccalauréat.....		313
1.	La formation initiale	313
2.	La formation continue	314
3.	L'alternance	314
4.	Les écoles	315
5.	La reconnaissance des diplômes.....	316
6.	Les stages en entreprise	318
B. Le BTS Métiers de l'audiovisuel.....		319
1.	Généralités	319
2.	La période de stage obligatoire.....	320
3.	Contrôle en cours de formation ou épreuves finales	321
4.	Les épreuves communes à toutes les options du BTS Métiers de l'audiovisuel	321
5.	L'option Gestion de production	323
6.	L'option Métiers de l'image.....	324
7.	L'option Métiers du montage et de la postproduction.....	324
8.	L'option Métiers du son.....	324
9.	L'option Techniques d'ingénierie et exploitation des équipements (TIEE).....	325

10. Les épreuves des options montage, son, image et TIEE.....	325
11. Les Greta	326
12. Quelques établissements de l'Éducation nationale.....	327
C. Les Écoles de l'enseignement supérieur	328
1. Préparation aux concours.....	328
2. La Fémis.....	329
3. L'École nationale supérieure Louis-Lumière	330
4. L'École nationale supérieure de cinéma La CinéFabrique	332
5. L'École nationale supérieure d'audiovisuel (ENSAV)	333
D. Les formations universitaires	336
1. Généralités	336
2. Les formations universitaires en cinéma et en audiovisuel	336
3. Frais de scolarité.....	337
4. Les universités proposant des formations en cinéma et en réalisation.....	337
E. Les écoles privées.....	338
F. Les formations à l'étranger	338
G. Les formations continues	338
1. L'Institut national de l'audiovisuel (INA).....	338
2. Quelques ateliers	339
H. Les formations spécifiques à l'animation.....	339
1. Le RECA.....	339
2. Quelques écoles de renom	340

Chapitre 11.

Professionalisation .....

A. Développer son expérience	341
1. Définir son objectif	342
2. Rechercher des opportunités	342
3. S'inscrire dans des bases de données	344
4. La prise de contact.....	344
5. La relance, ou plutôt, les relances	345
6. L'entretien.....	345
B. Les documents d'une recherche d'emploi	346
1. Rédiger son curriculum vitae.....	346
2. La lettre de motivation.....	348
3. Les lettres de recommandation.....	349
C. Quels types d'emplois ?	350
1. Les premiers emplois techniques.....	350
2. Le métier de lecteur de scénarios.....	351
3. Les emplois rémunérateurs.....	351
4. Le soutien des proches	351
D. Faire son premier court métrage	351
1. Les films autoproduits.....	351
2. Inscrire son film en festival.....	352

3	Participer aux marchés du film.....	353
4.	Les sessions de pitch	353
E.	Présenter son projet à un producteur	353
1.	Connaître sa ligne éditoriale	353
2.	On ne lit qu'une fois	354
3.	Présentation du dossier.....	354
4.	Se faire recommander	354
5.	La bande démo	354
F.	Les ressources du jeune auteur	355
1.	La protection de son projet.....	355
2.	Les services du CNC.....	355
3.	Les Registres du cinéma et de l'audiovisuel (RCA).....	356
4.	Documents types.....	356
5.	Les autres ressources	356
6.	La Maison du Film.....	357
7.	L'agence du court métrage	357
8.	La presse professionnelle.....	357
G.	Les aides financières destinées aux auteurs	357
1.	Les aides de la SACD.....	358
2.	Les aides à l'écriture et à la réécriture du CNC.....	358
3.	Les aides des collectivités territoriales	359
4.	Bourses, concours, prix	359
H.	Les résidences	360
I.	Développer son art, exercer son métier	361
1.	Se nourrir.....	361
2.	Aiguiser son sens critique	361
3.	Oser et faire	361
4.	Imiter, parodier.....	362
5.	Prendre du plaisir.....	362
6.	Trouver sa famille de cinéma.....	362

Chapitre 12.

Panorama des métiers de la réalisation .....

A.	La réalisation documentaire.....	363
1.	Un programme de stock.....	363
2.	Les dispositifs de mise en scène documentaire	363
3.	L'organisation du travail.....	365
B.	L'animation.....	365
1.	Les différentes techniques d'animation	366
2.	Le développement d'un film d'animation.....	368
3.	Les étapes de fabrication de l'animation.....	368
C.	La réalisation multicaméra	372
1.	L'organisation générale.....	373
2.	Le réalisateur multicaméra.....	373

3.	L'équipe technique.....	374
4.	Les événements extérieurs	376
D.	La réalisation pour les plateformes de streaming	376
1.	Le principe des plateformes en direct.....	376
2.	La réalisation.....	377
3.	La télé de demain ?	377
E.	La réalisation d'un film de commande.....	378
1.	La publicité et le film institutionnel	378
2.	La relation au client.....	378
3.	Le clip musical	379
	Annexe	381
	Bibliographie, filmographie et ouvrages de référence.....	389