

Réalisateur-ric-e d'œuvres audiovisuelles

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

Auteurs, réalisateur-ric-e-s, technicien.ne.s de l'image et du son, producteur-ric-e-s.

Pré-requis, expérience professionnelle :

Expérience professionnelle dans les métiers de l'audiovisuel particulièrement auteur, réalisateur-ric-e, assistant.e réalisateur-ric-e, producteur-ric-e, technicien.ne de l'image, du son et de la postproduction.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Validation des 5 blocs de compétences nécessaires pour l'exercice du métier du réalisateur.

Comprendre les enjeux d'un tournage.

Maîtriser les contraintes techniques.

Adapter la scène en fonction du décor.

Préparer un découpage technique.

Diriger les comédiens.

Diriger son équipe technique.

Tourner aux postes d'une équipe de tournage (son, image, scripte...).

Comprendre les enjeux d'une postproduction et diriger le montage.

MODALITES DE MISE EN OEUVRE

Durée totale : 126 heures / 17 jours

Durée hebdomadaire : 35-40 heures

Effectif : 6

Horaires : 9h30 -17h30 et 9h -18h pendant les tournages et la postproduction

Lieu de formation : Ecole nationale supérieure Louis-Lumière - Cité du cinéma - 20 rue Ampère - 93200 Saint-Denis

Coût du stage par participant : 5600 €

Interlocuteur à la disposition des stagiaires : Albert ORIOL

Tél. : 01 84 67 00 27

E-mail : a.oriol@ens-louis-lumiere.fr

Dates : du 19 octobre au 10 novembre 2023 (samedi 4 novembre inclus)

Date limite d'inscription : le 22 septembre 2023

FORMATEURS

Réalisateur-ric-e, producteur-ric-e, directeur-ric-e de la photographie, ingénieur du son, comédien.ne.s, électricien.ne-machiniste, monteur/monteuse...

PROGRAMME

Le programme est découpé en blocs de compétences :

Concevoir une mise en scène

Descriptif : Concevoir la mise en scène à partir d'un scénario

Modalités d'évaluation :

Réalisation d'un découpage technique d'une séquence argumentant les choix artistiques et techniques pour attester de la capacité à traduire par l'image et le son un scénario.

Préparer le tournage

Descriptif : Comprendre les enjeux d'une préparation de tournage de film

Modalités d'évaluation :

Dépouillement d'une séquence, plan de tournage. Choix des décors, costumes, accessoires, et travail avec les équipes techniques et artistiques pour apprécier la capacité à adapter les choix de mise en scène en fonction des repérages et du casting.

Sensibilisation à l'éco-production (demi-journée, en partenariat avec le CNC).

Diriger un tournage, réaliser

Descriptif : Direction du tournage

Modalités d'évaluation :

Exercices de tournage d'une séquence : mise en œuvre des choix de mise en scène afin de mesurer la capacité à réaliser en dirigeant les équipes artistiques et techniques.

Intervenir en post production

Descriptif : Diriger le montage

Comprendre les enjeux d'un montage image et des différentes étapes de la postproduction (montage son, mixage, étalonnage), faire des choix narratifs et esthétiques, donner au film sa direction définitive.

Modalités d'évaluation :

Exercice de collaboration avec un.e monteur-se professionnel.le afin d'attester de la capacité à maîtriser la réalisation en postproduction.

Participer à la promotion

Descriptif : Promouvoir et valoriser son film sur différents médias

Modalités d'évaluation :

Exercice de présentation d'un film : exprimer ses choix artistiques, techniques, raconter l'histoire pour apprécier la capacité à valoriser son travail de réalisation.

* * *

Les différentes phases du stage sont destinées à montrer à la fois comment passer de l'écrit (le projet) à l'écran (la réalisation) et comment anticiper à l'écrit les contraintes de l'écran.

Présentation des différentes phases de la préparation d'un tournage. Repérages, découpages, les différents moments et les moyens mis en œuvre. Faire des choix, évaluer, estimer, s'engager, expliquer. Du texte au film : l'intervention d'un.e 1er assistant.e réalisateur-ric.e, de la préparation à la collaboration pendant le tournage. Les enjeux du plan de travail, la préparation d'une journée de tournage, la feuille de service.

Savoir communiquer. Trouver les moyens du dialogue en fonction de l'interlocuteur. Alternance d'exposés, de présentations par des professionnels et d'exercices pratiques. Le travail avec le/la directeur-ric.e de production, le/la décorateur-ric.e, le/la directeur-ric.e de la photographie, l'ingénieur du son, le/la scripte. La hiérarchie des départements Image et Décoration.

Les promesses d'un texte, comment un.e comédien.ne s'empare d'un personnage pour l'incarner. Les étapes du dialogue. Casting, lecture, les enjeux de la préparation.

En parallèle : Exposés et exercices de découpage. Les questions de point de vue. Déplacement des comédiens ou de la caméra, focales, axes et raccords.

Travail sur les lieux de tournage pour préparer les découpages des exercices à tourner. Présentation par le/la directeur-ric.e de la photographie, du matériel image et lumière qui servira aux exercices. Discussions avec le/la directeur-ric.e de la photographie sur les découpages prévus.

Tournage des séquences choisies à l'école pendant 3 jours. Travailler en équipe, savoir communiquer et déléguer, se concentrer sur les enjeux d'un texte, faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire, réagir face aux contraintes.

Visionnage collectif des rushes et discussion. Exposé sur les enjeux du montage. Pourquoi la structure

parfaite d'un scénario est systématiquement remise en cause au montage, comment le film trouve le nouveau rythme après le tournage. Montage collectif des séquences tournées avec un.e monteur/monteuse. Explorer les possibilités : ce qui est rattrapable et ce qui ne l'est pas. Impasses, faux raccords, utilisation de plans de coupe, l'apport du son, etc.

En parallèle : comment l'expérience d'un tournage influence et enrichit l'écriture au long cours des projets individuels.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique : Les exposés théoriques et discussions avec les professionnels expérimentés permettent de préparer les exercices pratiques au cours desquels les stagiaires vont se confronter aux différents partenaires de l'équipe de tournage, aux comédiens et à la gestion du temps.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : Décors et accessoires, caméra numérique avec focales fixes susceptibles d'être facilement prise en mains par des personnes non expérimentées, matériel électrique et de machinerie, salle de montage, moyens de visionnage.

Nombre de stagiaires par poste de travail : Les stagiaires passent aux différents postes (réalisation, caméra, lumière, son, scripte) pendant les tournages.

Modalité d'évaluation : En fin de formation, passage devant un jury de professionnels (Réalisateur-ric-e-s, chef opérateur-ric-e-s, producteur-ric-e-s, etc.) : projection de la séquence réalisée par le/la stagiaire, présentation orale de ses choix artistiques et techniques durant le tournage, entretien avec le jury.