Louis-Lumière
école nationale supérieure

# Réalisateur · rice d'œuvres audiovisuelles

## PUBLIC CONCERNÉ

Profil professionnel des stagiaires :
Auteur · rice, réalisateur · rice, technicien · ne de l'image et du son, producteur · rice…
Prérequis, expérience professionnelle :
Expérience professionnelle dans les métiers de l'audiovisuel particulièrement auteur · rice, réalisateur · rice, assistant·e réalisateur · rice, producteur·rice, technicien · ne de l'image, du son et de la postproduction.

## OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Validation des 5 phases nécessaires dans l'exercice du métier du · de la réalisateur · rice.
Comprendre les enjeux d'un tournage.
Maîtriser les contraintes techniques.
Adapter la scène en fonction du décor.
Préparer un découpage technique.
Diriger les comédien · nes.
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.

## MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Durée totale : 130 heures / 17 jours
Durée hebdomadaire : 35-40 heures
Effectif : 6 à 7 stagiaires

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 par participant : 5600 €
Interlocuteur à la disposition des stagiaires : Barbara Lecourt
Tél. : 07 69 52 30 87 E-mail : b.lecourt@ens-louis-lumiere.fr

## FORMATEURS

Jules Zingg : Réalisateur (référent de la formation)

Divers · es formateur · rices interviennent sur toute la durée de la session de formation :
Réalisateur · rice, producteur · rice, directeur · rice de la photographie, ingénieur · e du son, comédien · nes, électricien · ne, machiniste, monteur · se…

## PROGRAMME

Le programme est découpé en 5 phases :

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.

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 postproduction
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
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 de la formation 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 étapes de la préparation d'un tournage. Repérages, adaptation, découpage, les différents moments et les moyens mis en œuvre. Faire des choix, évaluer, estimer, s'engager, expliquer. Du texte au film : intervention de l'assistant·e réalisateur·rice, échanges avec les collaborateur·rices artistiques et techniques de la préparation au tournage. Les enjeux du plan de travail, la lecture technique, les repérages techniques, la préparation d'une journée de tournage.

Savoir communiquer. Trouver les moyens du dialogue en fonction de l'interlocuteur·rice. Alternance d'exposés, de présentations par des professionnel·les et d'exercices pratiques. Le travail avec les différents membres de l'équipe, directeur·rice de production, décorateur·rice, directeur·rice de la photographie, ingénieur·e du son, scripte, etc. La hiérarchie et les échanges entre les différents des départements.

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 comédien·nes 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·a directeur·rice de la photographie, du matériel image et lumière qui servira aux exercices. Discussions avec le·a directeur·rice de la photographie sur les découpages prévus.

Tournage à l'Ecole des séquences choisies. Travailler en équipe, savoir communiquer et déléguer, se concentrer sur les enjeux d'un texte, faire le tri entre l'essentiel et l'accessoire, s'adapter 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 question au montage, comment le film trouve son nouveau rythme après le tournage. Montage collectif des séquences tournées avec un·e monteur·se. 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, de la musique, etc.

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

## MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique : les exposés théoriques et discussions avec les professionnel·les expérimenté·es permettent de préparer les exercices pratiques au cours desquels les stagiaires vont se confronter aux différents partenaires de l'équipe de tournage, aux comédien·nes et à la gestion du temps.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires : décors et accessoires, caméra de cinéma numérique, série de focales fixes, éclairages et moyens d'enregistrement sonore professionnels, machinerie (pied, épaulière, travelling), salle de montage, salle de projection.

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 des professionnel·les (réalisateur·rice, chef·fe opérateur·rice, producteur·rice, etc.) : projection de la séquence réalisée par le·a stagiaire, présentation orale de ses choix artistiques et techniques durant le tournage, entretien.