

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

ACO - L'ÂME DU FILM, LE PLAISIR DU JEU ACTEURS ET RÉALISATEURS AUTOUR DE LA CAMÉRA

**DU LUNDI 10 AU SAMEDI 29 OCTOBRE 2022
À MARSEILLE**

Code produit : 002336 - Référence de l'offre : IDS-AI5-2

L'ÂME DU FILM, LE PLAISIR DU JEU

ACTEURS ET RÉALISATEURS AUTOUR DE LA CAMÉRA

>> Objectifs pédagogiques

Pour tou-te-s : S'adapter à différents profils d'acteurs / de réalisateurs / de fictions / de formats

Pour les réalisateur-trice-s :

- **Diriger** les comédiens pendant un tournage
- **Maîtriser** le cadrage, la façon de filmer, en fonction de l'effet recherché sur le jeu.
- **Apprendre** à faire confiance à ses acteurs et à créer les conditions de cette confiance et de l'écoute mutuelle.
- **Préparer** la direction d'un acteur dès l'exposition de ses intentions narratives et à lui formuler clairement et précisément ses intentions.

Pour les acteur-trice-s :

- **Acquérir** une conscience accrue de ce qui se passe de manière globale sur un tournage, selon le format, et de ce que l'on attend d'eux.
- **Être capable** de faire évoluer leur jeu sur demande, sans frein ou inhibition
- **Conserver** une neutralité, une disponibilité, ou une grande inventivité / productivité, selon les attentes du réalisateur et les exigences du format.
- **Pouvoir** s'adapter de façon souple aux contraintes d'un tournage.
- **Apprivoiser** la caméra et savoir tirer parti de toutes les contraintes des différents formats et de la mise en scène.

Public visé

Comédien-ne-s professionnel-le-s ayant une expérience du tournage ; Réalisateur-trice-s ayant le désir de perfectionner la direction d'acteurs

Conditions d'accès

Avoir des droits à la formation auprès de l'Afdas (autres financements : nous contacter)

Prérequis

Pour les acteur-trice-s : avoir des expériences de tournage ; Pour les réalisateur-trice-s : avoir déjà réalisé une ou plusieurs fictions (court, long, téléfilm, websérie)

Modalités pédagogique et d'organisation

Formation présentielle – 18 jours – 126 heures
Du 10 au 29 octobre 2022, du lundi au samedi

Effectif

14 stagiaires maximum

Lieu de formation

Friche Belle de Mai, Marseille [13]

Accessibilité

Formation accessible au P.M.R. | Dans un souci d'inclusion et d'amélioration de notre accessibilité, nous vous invitons à signaler d'éventuelles situations de handicap afin que nous puissions en tenir compte au mieux et adapter la formation à vos besoins.

Présentation

Ce stage permettra aux réalisateurs comme aux comédiens de se confronter aux particularités et aux subtilités du jeu et de sa direction, en se plaçant tour à tour à leur propre poste, mais aussi à celui de leurs partenaires.

Intervenant-e-s

Avec César Vayssié, Jérémie Dubois, Sarah Arnold, Jean-Marc Moutout, Liza Ignazi, Claire Simon

Modalités d'évaluation

En amont, le premier jour et pendant la formation : différents temps d'évaluation individuel et collectif. Le dernier jour de stage est constitué du bilan collectif du stage et de bilans individuels.

Coût de la formation

Le coût pédagogique est de 2.868€ TTC par stagiaire

Candidature

Jusqu'au 23 septembre 2022

Contact

formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Objectifs pédagogiques

Pour tou-te-s : S'adapter à différents profils d'acteurs / de réalisateurs / de fictions / de formats

Pour les réalisateur-trice-s :

- **Diriger** les comédiens pendant un tournage
- **Maîtriser** le cadrage, la façon de filmer, en fonction de l'effet recherché sur le jeu.
- **Apprendre** à faire confiance à ses acteurs et à créer les conditions de cette confiance et de l'écoute mutuelle.
- **Préparer** la direction d'un acteur dès l'exposition de ses intentions narratives et à lui formuler clairement et précisément ses intentions.

Pour les acteur-trice-s :

- **Acquérir** une conscience accrue de ce qui se passe de manière globale sur un tournage, selon le format, et de ce que l'on attend d'eux.
- **Être capable** de faire évoluer leur jeu sur demande, sans frein ou inhibition
- **Conserver** une neutralité, une disponibilité, ou une grande inventivité / productivité, selon les attentes du réalisateur et les exigences du format.
- **Pouvoir** s'adapter de façon souple aux contraintes d'un tournage.
- **Apprivoiser** la caméra et savoir tirer parti de toutes les contraintes des différents formats et de la mise en scène.

Déroulé pédagogique

Ce stage permettra aux réalisateurs comme aux comédiens de **se confronter aux particularités et aux subtilités du jeu et de sa direction**, en se plaçant **tour à tour à leur propre poste, mais aussi à celui de leurs partenaires**.

Sur une durée de **trois semaines**, les stagiaires seront amené-e-s à se diriger les uns les autres autour de séquences issue d'une écriture commune, depuis l'étape de lecture à la table et d'expérimentation du jeu et des dialogues, jusqu'à l'**immersion en conditions réelles** au cœur des **libertés et contraintes** spécifiques du **cinéma** et de la **télé**. Les formats **Internet** et **smartphones** seront aussi traversés, au-delà de leur valeur culturelle de formats émergents, comme une mise en condition, un assouplissement technique préalable, **donnant du sens à la démarche** et permettant aux stagiaires de **retrouver le plaisir du jeu et de la création**.

Semaine 1 : objectifs et déroulé

- **Désinhiber** les **acteurs** vis-à-vis des **réalisateurs** et de la **configuration technique**, et les réalisateurs par rapport aux acteurs et à la définition et la **mise en mots de leur direction**.
- **S'éveiller** de façon créative et participative **aux enjeux, limites et richesses des différents formats émergents** pour Internet et les smartphones, mais aussi aux formes expérimentales, sans dogme ni discours théorique mais plutôt en s'appropriant le format par eux-mêmes, pour les rendre familiers
- **Apprivoiser** les enjeux des **dialogues** et des **situations**, prendre le temps d'explorer ensemble les **implications d'un script**, le respecter ou le perfectionner, aller si nécessaire au-delà.

Le stage démarre par **3 jours** avec **César Vayssié** sur une expérience de **désacralisation de l'objet « caméra »**, de jeu sans contrainte et d'ouverture du champ des possibles : les stagiaires tournent des films expérimentaux simplement, avec leur propre smartphone, ils apprivoisent ou réapprivoisent l'outil caméra en jouant simplement avec, de façon encadrée. L'objectif ici n'est pas tant d'apprendre que de « **désapprendre** » ; **les peurs, les réserves, les idées reçues, les incapacités, les inhibitions**, quant à l'exercice du jeu et quant à son outil principal, la caméra. C'est aussi un premier tour ludique pendant lequel chacun-e filme chacun-e, sans contrainte technique, pour renouer avec le plaisir et la simplicité permise aujourd'hui de raconter des histoires par l'image. C'est ici que la **valeur ajoutée des formats Internet et Smartphones est utilisée et explorée**, en termes de pistes de **créativité** et de **liberté**.

S'ensuivent 3 jours avec Jérémie Dubois. À partir d'un matériau déterminé et donné par les formateurs, il sera question pour le groupe d'entamer un travail de réécriture collective et d'adaptation afin de faire émerger différentes variations. Ces séquences feront l'objet d'une **lecture à la table** puis d'une **mise en jeu au cadre**, afin que les acteur-trice-s puissent avoir une première occasion de faire des retours sur le **texte**, et que les réalisateur-trice-s puissent **analyser le jeu** proposé à partir de celui-ci.

Semaine 2 : objectifs et déroulé

- Travailler le **jeu cinéma** dans une configuration classique, avec deux réalisatrices.
- Apprendre à **se rendre disponible au jeu, à la direction, et à s'ouvrir aux subtilités qui font tout l'intérêt du jeu d'acteur.**
- Apprendre à **faire abstraction** de la **technique** du tournage, tout en étant capable de **la prendre en compte, jouer avec** plutôt que contre **la configuration** [amorce de la semaine 3].

Une période d'**immersion de 6 jours** avec **Sarah Arnold**, puis **Claire Simon** autour du cinéma.

Les trois axes suivants seront notamment abordés :

- Comprendre les enjeux / de la page à l'image où est la place du comédien ? Que signifie être dirigé ?
- Jouer l'autre. Vivre le plateau d'un autre point de vue.
- Déconstruire et prendre de la hauteur. A vous de diriger... pour mieux jouer !
- S'adapter et s'assouplir face à des façons de travailler diverses, des univers différents.

Les stagiaires enchaîneront deux temps de travail de 3 jours avec 2 intervenants successifs et travailleront à chaque fois et par binôme un panel des séquences issue de la semaine 1 : ici, l'apport pédagogique proviendra à la fois du fait de travailler avec des méthodes propres à chaque intervenant, mais aussi de la différence de résultat selon les directions de jeu données sur les séquences qui auront été travaillées en doubles.

Bien entendu, **les stagiaires réalisateur-trice-s dirigent les acteur-trice-s, mais intègrent aussi les équipes de jeu et sont à leur tour dirigé-e-s** par les **acteur-trice-s** : diriger et être dirigé.

Il s'agira de faire sauter les inhibitions et de déplacer les certitudes en proposant des exercices comme des changements de rôle, du jeu dans une autre langue, inventer la biographie de son personnage, etc.

Le dernier jour de chacune des deux périodes pourra intégrer le **visionnage** et les **commentaires des séquences tournées**, en séance collective.

Semaine 3 : objectifs et déroulé

- **Perfectionner** son jeu, sa direction, les rendre **fluides, rapides et précis.**
- **Apprendre** comment le **cadre** influe sur le **rendu du jeu**, et inversement
- **Expérimenter** les **liens** entre **jeu, réalisation et montage.**

Nous **tournerons beaucoup, rapidement**, pour nous rapprocher au mieux des configurations « télé ».

Contrairement aux deux premières semaines, **chaque stagiaire reprendra son poste propre : les réalisateurs dirigeront et les comédiens joueront**, le tout sur un seul plateau à la fois.

Nous rechercherons une **diversité de situations à filmer**. Deux, trois ou quatre comédiens [ou même plus, un repas à six par exemple], des intérieurs, des extérieurs, des nuits [ou équivalent en intérieur]. Ceci est utile pour tous les stagiaires, comédiens comme réalisateurs, **lorsque la technique prend une importance particulière sur la mise en scène.**

Programme prévisionnel

SEMAINE 1 – DU LUNDI 8 AU SAMEDI 13 NOVEMBRE :

JOURS 1, 2, 3 – César Vayssié :

- Tournages ludiques de mini-films expérimentaux par les stagiaires, notamment avec leurs propres smartphones
- Introduction aux formes expérimentales et aux nouveaux formats de médias Web et Smartphones

JOURS 4, 5, 6 – Jérémie Dubois :

- (Ré)Écriture collective à partir d'un matériau donné par les intervenants.
- Perfectionnement des séquences, à partir de l'expérimentation faite et des retours comédiens.
- Retours sur le jeu et la direction d'acteurs, à partir des enjeux des scripts proposés.

SEMAINE 2 – DU LUNDI 15 AU SAMEDI 20 NOVEMBRE :

JOURS 7, 8, 9 – Cinéma – Sarah Arnold :

- Tournages de séquences par binômes
- Exercices divers pour libérer / désinhiber / préciser le jeu et la direction d'acteur
- Analyse collective des séquences tournées en fin de période

JOURS 10, 11, 12 – Cinéma – Claire Simon :

- Tournages de séquences par binômes [*panel varié de nouvelles séquences et reprise de séquences de la période précédente*]
- Nouvelle gamme d'exercices pour libérer / désinhiber / préciser le jeu et la direction d'acteur
- Analyse collective en fin de période, dont :
- Analyses des différences de résultat en fonction des directions données sur les séquences doublées

SEMAINE 3 – DU LUNDI 22 AU SAMEDI 27 NOVEMBRE :

JOURS 13, 14, 15, 16 – Tournages télé – Jean-Marc Moutout :

Tournages :

- *Tournages de séquences*
- *Expérimentation des enjeux de leur poste en conditions réelles pour les réalisateurs et pour les acteurs*
- *Participation ponctuelle des acteurs à d'autres postes techniques, pour enrichir leur point de vue*
- *Temps privilégiés d'échange avec la monteuse pour les acteurs*

JOURS 17 et 18 – Montage et visionnages – Jean-Marc Moutout et Liza Ignazi, monteuse

- *Visionnages complets commentés en séance collective avec la monteuse et Jean-Marc Moutout*
- *Bilan du travail de la semaine et du stage*

Moyens pédagogiques et techniques

- Exercice, entraînement, étude de cas, observation, situations inversées, plan d'action, mise en œuvre
- Courtes séquences dialoguées, demandées préalablement aux réalisateur-trice-s stagiaires
- Séquences et autres supports thématiques apportés par les intervenant-e-s
- Matériel de tournage : kit caméra, kit épaulement, moniteur de retour, lumière, matériel de son, équipe technique

Modalités d'évaluation

En amont du stage :

Toutes les candidatures seront étudiées par les intervenants. Après une première sélection sur dossier, les intervenants contacteront un certain nombre de comédiens pour constituer le groupe le plus homogène possible.

Le premier jour de la formation :

Accueil des stagiaires, présentation de chacun et recueil de leurs attentes.

Pendant la formation :

Les temps d'échanges individualisés à l'issue d'un exercice ou d'une mise en situation doivent permettre d'évaluer ce qui fonctionne ou pas pour le stagiaire, de détecter les difficultés et d'adapter les consignes afin de travailler les éventuels blocages dans un processus d'accompagnement.

Chaque journée de stage se termine par un débriefing avec les formateurs, précisant les attendus pour les jours suivants. Chaque travail filmique se conclut par une analyse critique avec les stagiaires au cours des visionnages.

Chaque fin de semaine, un bilan spécifique du travail accompli est fait avec les intervenant-e-s, pour que chaque stagiaire identifie points forts et points à travailler en vue de la suite du stage.

En fin de période :

Débriefings par les formateurs, des journées de tournage, du stage et de la réponse apportée par les stagiaires aux objectifs pédagogiques. Temps qui permet de revenir sur le processus global mis en jeu, de connaître la perception de chaque stagiaire sur le travail proposé et de faire un point sur l'atteinte des objectifs de formation.

Une grille d'évaluation individuelle, destinée à évaluer la progression des stagiaires sur les objectifs poursuivis pendant le temps de la formation, sera renseignée par le responsable de formation et les formateurs.

Les stagiaires auront à remplir un questionnaire de satisfaction dit "à chaud" qui permettra de collecter leur opinion et leur ressenti. Il sera suivi d'une évaluation dite "à froid", quelques mois plus tard, destinée à évaluer les effets de la formation sur leur parcours.

Présentation des intervenant-e-s

César Vayssié

César Vayssié investit plusieurs champs artistiques et développe la relation art et politique. Chorégraphe ignorant, il aborde la danse comme phénomène emblématique de l'engagement du corps, à travers des films et des performances qui conceptualisent la mixité des genres et des compétences. Il travaille souvent avec des étudiants et des jeunes artistes pour sonder la manière dont ils abordent le désir amoureux, artistique et politique dans une société bouleversée. Il collabore avec Boris Charmatz, Philippe Quesne, François Chaignaud, Yves Pagès, Olivia Grandville... Ses travaux ont été montrés au Folkwang Museum (Essen), au Théâtre Nanterre-Amandiers, au MuCEM et Actoral à Marseille, à la FIAC Paris, à la Tate Modern et à l'ICA à Londres, au MOMI et MoMA à New-York, à Tanzquartier ou Impulstanz à Vienne, au Festival de la Cité de Lausanne, au Festival Belluard à Fribourg... et dans de nombreux lieux dédiés à l'image et au spectacle vivant. Il intervient à travers des workshops, masterclass et mentoring (Ensad-Paris, Moscow Film School, Bern University of Art (CH), University of Antioquia Medellín, Isdat Toulouse...). Son film *UFE (UNFILMEVENEMENT)* a remporté le Prix Georges De Beauregard National et le Prix du public au FID Marseille 2016. Son dernier film *NE TRAVAILLE PAS* a obtenu le FIPRESCI PRIZE à la VIENNALE 2018.

Jérémy Dubois

Il a étudié les sciences politiques avant de se former à la NFTS à Londres et la FEMIS à Paris et de devenir scénariste. Il a écrit une dizaine de courts dont deux ont été sélectionnés à Cannes, plusieurs longs notamment avec Carlo Francisco Manatad (Philippines, festivals de Locarno & Toronto 21), Zhang Tao (Chine, prix de la Cinéfondation 20 & du TorinoFilmLab 21, tournage printemps 22), Akihiro Hata (France/Japon, tournage fin 22) et Vincent Macaigne (France). Jérémy écrit actuellement avec Ahmed Fawzi (Égypte, Cannes Cinéfondation 22), Yi-Tzu Lan (Taïwan) et Jonas Gulbransen (Norvège). Il a également réalisé un court-métrage qui a été sélectionné à Clermont-Ferrand en 2022.

Il intervient en tant que consultant en scénario notamment au sein d'ateliers d'écriture en Asie/Afrique/Moyen-Orient via Produire au Sud.

Sarah Arnold

Née en 1980 à Zurich (Suisse), et de nationalité italo-suisse, Sarah Arnold a vécu une partie de son enfance sur un voilier entre l'Afrique et le Brésil. En 2006, elle se diplôme à L'ENSAV de Toulouse puis s'installe à Paris et travaille dans la production. En 2010, son premier court-métrage *Leçon de Ténèbres* connaît un remarquable parcours en festivals et reçoit le Prix du Jury au festival de Turin. En 2014 *Totems* reçoit le Pardino d'Oro dans la section nationale. *Parades* remporte le prix du jury jeune au festival de Locarno en 2017. En 2020, elle termine l'écriture de son premier long-métrage.

Claire Simon

Née à Londres. Elle apprend le cinéma par le biais du montage, et tourne parallèlement des courts métrage de manière totalement indépendante. Parmi ses films les plus remarquables, on se souvient de *La Police* en 1988 ou de *Scènes de ménage* avec Miou Miou, en 1991. Elle découvre la pratique du cinéma direct aux Ateliers Varan et réalise plusieurs films documentaires : *Les Patients*, *Récréations*, et *Coûte que coûte* qui seront primés dans de nombreux festivals. Ces deux derniers films sortiront en salle, signes d'une nouvelle école documentaire dans le cinéma français. En 1997, elle présente à la Quinzaine des réalisateurs son premier long métrage de fiction *Sinon oui*, histoire d'une femme qui simule une grossesse et vole un enfant. Elle réalise pour Arte un film avec les élèves du TNS au parlement européen, *Ça c'est vraiment toi*, mi fiction mi documentaire qui recevra au festival de Belfort les grands prix du documentaire et de la fiction. Après une expérience théâtrale, elle renoue avec le documentaire en tournant *800 km de différence/romance* et *Mimi* (festival de Berlin 2003) tous deux sortis en salle. Son deuxième long métrage de fiction : *Ça brûle* est présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 2006. On retrouve cette caractéristique dans *GARE DU NORD* (2013 avec Nicole Garcia, François Damians, Reda Kateb, Monia Chokri) et *GEOGRAPHIE HUMAINE* [documentaire] l'occasion pour la cinéaste de comparer notre passage sur terre à un passage dans une gare. Dans son documentaire très remarqué *LE BOIS DONT LES REVES SONT FAITS* (2015), Claire Simon filme le Bois de Vincennes comme la forme accessible d'un paradis perdu, un lieu dans lequel chacun vient trouver refuge et invente son utopie. Le film est nominé pour le Prix Louis-Delluc 2016. *LE CONCOURS* (2016), reçoit le Prix du meilleur documentaire cinéma à la Biennale de Venise 2016. *PREMIERES SOLITUDES* réalisé en 2017 est présenté au Forum à la Berlinale 2018. Un portrait drôle et malicieux qui bat en brèche tous les clichés sur les ados d'aujourd'hui. Une série documentaire *LE VILLAGE 9X 52' ou 18 X30*. Neuf heures donc de suspense autour du documentaire et de l'agriculture dans un petit village d'Ardèche. Vignerons ou diffuseurs de documentaire sont confrontés aux lois du marché pour faire et vendre ce qu'ils aiment : des films, du vin, des fruits... Bientôt sur Ciné + et TV5 MONDE...

Jean-Marc Moutout

Après avoir suivi une formation de comédien au cours Simon, Jean-Marc Moutout entreprend des études de scénariste à l'IAD (Institut des arts de diffusion) de Bruxelles. Ses courts métrages remportent immédiatement un franc succès dans les festivals, notamment *Tout doit disparaître !*, nommé pour le César du Meilleur court métrage. Après la réalisation d'un téléfilm pour Arte, *Libre circulation*, il signe son premier long métrage en 2004 avec *Violence des échanges en milieu tempéré* mettant en scène un jeune salarié dont la mission principale est de choisir le personnel qui ne sera pas licencié. En 2008 sort son second long métrage, *La Fabrique des sentiments* avec Elsa Zylberstein, sélectionné au Festival de Berlin. Son troisième long métrage *De bon matin*, avec Jean-Pierre Daroussin et Valérie Dréville, sort en 2011. Pour la télévision, il participe notamment à l'écriture et à la réalisation de la première saison du *Bureau des Légendes*, et à l'écriture de la mini-série *Victor Hugo*.

Liza Ignazi

Depuis 2002, elle est monteuse de documentaires, de fictions, de bandes-annonces, et films institutionnels. Depuis 2000, elle est assistante monteuse sur des films de Raül Ruiz, Léos Carax, Régis Wargnier, Laetitia Masson, Anne Fontaine, Emmanuel Mouret, Pascal Bonitzer, Ramzy Bédia, Olivier Baroux, Danielle Arbid. Fin 2014 et 2015, elle intervient à la Fémis et au Conservatoire Libre du Cinéma Français.

Informations administratives

Modalité de candidature

Date limite : vendredi 23 septembre 2022

Un entretien préalable sera réalisé afin de faire le point sur votre besoin en formation et le financement envisagé. Vous serez amené·e à nous fournir un CV, une lettre de motivation à l'attention des intervenants et une photo (format portrait). D'autres documents pourront être demandés en fonction des attentes des formateurs.

Une sélection sera effectuée par les intervenants afin de constituer le groupe définitif.

Coût de la formation

Le coût pédagogique est de 2.868€ TTC par stagiaire

Financement

Afdas : vous devez déposer sur votre espace personnel Afdas, avant la date limite 23 septembre, le devis que La Réplique vous fournira ainsi qu'un CV, une lettre de motivation et ce dossier pédagogique. L'Afdas peut être amené à vous demander des justificatifs supplémentaires. Pour rappel, l'ouverture des droits se fait après 2 ans d'ancienneté, sous réserve d'avoir cumulé au minimum 48 cachets sur les 24 derniers mois.

Autre financement : nous contacter

Informations pratiques

Date : du lundi 10 au vendredi 29 octobre 2022, à Marseille

Durée : 18 jours – 126 heures

Horaires : 10h-18h (sous réserve de modification)

Convocation : lundi 10 octobre à 9h45

Réclamations et litiges

En cas de difficultés rencontrées durant la formation, l'équipe pédagogique se tient à disposition pour échanger et trouver une solution à la situation : formationpro@lareplique.org

La Réplique

La Réplique est un collectif de 300 comédiennes et comédiens professionnel·le·s questionnant leur art, les modalités et les enjeux de leur métier dans le but de mutualiser les compétences, de partager les savoirs, de stimuler la recherche et de fédérer un réseau de professionnel·le·s. Ouvert à toutes les disciplines du spectacle vivant et de l'audiovisuel, le collectif fait le lien entre la collecte de connaissances et l'acquisition de compétences qui viennent alimenter le geste artistique, à la recherche d'équilibre entre l'émulation, la solidarité et l'emploi.

Contact

L'équipe de la formation professionnelle : formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Responsable logistique : Joffrey Lefebvre

Responsable pédagogique : Marie-Anaïs Bigo

Depuis 2017, La Réplique est inscrite au catalogue de référence qualité de l'AFDAS : Datadock

