

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L'ACTEUR FACE À LA CAMÉRA LA PRATIQUE DU CASTING

Du 25 janvier au 6 février 2021
à Marseille

L'ACTEUR FACE À LA CAMÉRA - LA PRATIQUE DU CASTING

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Acquérir une aisance et se familiariser avec les contraintes et les modalités du casting ; approfondir le jeu face à la caméra ; gagner en assurance et privilégier le travail plus que l'envie d'être rassuré ; apprendre à être malléable ; prendre conscience du point de vue de la réalisation et du RDA.

PUBLIC CONCERNÉ

Comédiens et comédiennes professionnels
Stage accessible aux P.M.R

PRÉ-REQUIS

Avoir une expérience significative d'au moins deux années ; avoir des droits à la formation "AFDAS" disponibles

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS D'ORGANISATION

Du lundi 25 janvier au samedi 6 février inclus
12 jours / 84h (42h hebdomadaire)
de 10h à 18h
Groupe de 12 stagiaires

LIEU DE LA FORMATION

Friche Belle de Mai - 13003 Marseille

DÉROULÉ DE LA FORMATION

Chaque binôme "RDA-Réalisateur" interviendra 3 journées, toujours organisées selon le même schéma. A chaque session, le directeur de casting intervient seul le premier jour et en binôme avec le réalisateur les deux jours suivants.

PROGRAMME TYPE DE TRAVAIL - 3 JOURS

Jour 1 - RDA seul

Présentation et premier passage en condition face à la caméra.

Jour 2 - RDA et réalisateur

Call-Back en présence du réalisateur. Nouveaux passages face caméra avec le réalisateur.

Jour 3 - RDA et réalisateur

Nouveaux passages face caméra si besoin. Analyse et évaluation collectif. Retours personnalisés du binôme.

FORMATEURS

Julien Grossi & Hélène Angel ;
Claire Coulangue & Michaël Souhaité ;
Nathalie Cheron & Séverine Cornamusaz ;
Fanny de Donceel & Audrey Estrougo

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Débriefing collectif après visionnage des images. Bilans individuels avec chaque binôme de formateurs.

A l'issue de la période, une grille d'évaluation [évaluation à chaud] sera transmise aux stagiaires.

Sélection sur dossier : envoyer CV et lettre de motivation à production@lareplique.org

Dossier d'inscription à retourner, par email, impérativement à l'AFDAS
avant le 19 décembre 2020

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Permettre aux comédiens, qui veulent acquérir une aisance et une mise en valeur de leurs moyens, **de se familiariser avec les contraintes et les modalités particulières du casting et d'approfondir leur jeu face à la caméra.**

Il s'agira de **gagner en assurance, de privilégier le travail plus que l'envie d'être rassuré, d'apprendre à être malléable, à retourner le texte et du coup à s'amuser, de prendre conscience du point de vue de la réalisation en partageant les "débriefings" qui suivent les essais.**

Avoir le rôle, pour un acteur, c'est l'idéal, mais faire en sorte qu'on se souvienne de lui est **tout aussi important.**

PROGRAMME

Il ne s'agira pas ici pour le stagiaire de croiser multitude de directeurs de casting qui parleront de leur métier, il s'agira de rentrer dans le travail en profondeur, d'expérimenter le processus, de le répéter, de donner le temps nécessaire à la compréhension et à l'assimilation.

L'objectif est de pouvoir transformer ce dispositif d'évaluation qu'est le casting en un dispositif d'apprentissage en le sortant de sa modalité habituelle.

Les stagiaires seront confrontés au choix de plusieurs pédagogues sur des sessions de trois jours successives, afin que chaque acteur puisse repartir avec une évaluation de son travail la plus riche possible.

Il leur sera proposé de travailler avec des personnalités du casting ayant collaboré avec des réalisateurs d'univers cinématographiques variés, afin de confronter les stagiaires aux différences d'approches pouvant exister entre responsables de la distribution artistique - différences auxquelles ils devront s'adapter dans un contexte professionnel réel.

Pour un réalisateur, le casting permet de passer du papier à la réalité. Cette étape décisive marque l'instant où le personnage sort enfin de la page et prend vie en même temps qu'il permet à l'histoire de se concrétiser. Il est alors demandé aux comédiens de produire une ébauche de ce dont ils sont capables en un temps maximum de 15 minutes environ. A la clef se trouve une offre d'emploi. Peu de professions sont évaluées en si peu de temps sur une esquisse de travail. Un peintre n'est que très rarement jugé sur ses croquis. Pourtant, la réussite d'un casting reste déterminante dans l'évolution de carrière d'un comédien et cela requiert beaucoup d'entraînement pour en maîtriser la pratique et les enjeux.

PLANNING TYPE

Chaque binôme "RDA / Réalisateur" interviendra 3 journées. A chaque session, le directeur de casting intervient seul le premier jour et en binôme avec le réalisateur les deux jours suivants. Le programme type ci-dessous est une base proposée sur laquelle les différents binômes pourront intervenir et modifier l'approche.

Exemple de programme de travail d'un binôme – 3 jours

Jour 1 : en présence du directeur de casting seul

Présentation de chaque stagiaire et première évaluation « en condition » face à la caméra.

Chaque acteur se présentera en mettant à plat ses empêchements, difficultés et problématiques, rencontrés de manières récurrentes au sein de son parcours professionnel.

Un texte sera donné préalablement aux comédiens. La conscience de son « fonds de commerce » sera abordée, en tant que base à partir de laquelle l'acteur doit pouvoir articuler des propositions de jeu.

Le directeur de casting commentera le travail des stagiaires, en partant de la proposition de chaque acteur et en cherchant avec eux comment celle-ci pourrait être optimisée. Il s'agira de comprendre comment l'acteur peut se préparer pour le casting, ne pas être pris en otage par son trac, pour faire les bons choix à partir des informations dont il dispose en amont, et pour savoir recréer le même personnage lors d'un « call-back ».

En préparation du deuxième jour, un travail spécifique sur le personnage sera proposé à chaque stagiaire qui devra le préparer chez lui et le faire pour la caméra le lendemain en présence du réalisateur.

Jour 2 : en présence du directeur de casting + réalisateur

Le deuxième jour sera considéré comme un "call-back" en présence du réalisateur. Ce dernier fera travailler le comédien dans les conditions réelles de casting.

Jour 3 : analyse et évaluation collective

Le jeu des acteurs et leurs exercices seront visionnés collectivement sur grand écran.

Les stagiaires pourront ainsi prendre le temps d'analyser leurs choix et comparer leurs intentions avec les résultats obtenus. Cette étape du travail est indispensable à la maîtrise de leur outil. Dans le cadre d'un casting, stricto sensu, il n'est jamais possible pour les acteurs de visionner les travaux de leurs camarades. Il ne recueille généralement aucun commentaire sur sa prestation et n'a donc pas d'information pour progresser dans la maîtrise de l'exercice.

L'évaluation collective "cadrée", permet à chaque stagiaire de prendre conscience qu'il existe une difficulté inhérente au travail face à la caméra, et que chaque individu a une façon singulière de la dépasser et de la prendre en charge.

PRESENTATION DES BINÔMES

Premier binôme – du 25 au 27 janvier – Julien Grossi & Hélène Angel

Julien Grossi - Responsable de Distribution Artistique

Julien Grossi est directeur de casting depuis 2000, basé à Marseille. D'abord chargé de figuration, puis alternant castings figuration et rôles, il se consacre uniquement aux rôles depuis 2007 sur des longs-métrages, téléfilms, séries (français et étrangers), publicités.

Il a collaboré entre autres avec Alain Guiraudie, Jacques Audiard, Hélène Angel, Olivier Baroux, Cédric Jimenez, Nadir Moknèche, Isabelle Czajka, Stéphane Kappès, Johan Renck, Florent-Emilio Siri, Jacques Malaterre, Laurent Tirard, Nicolas Cuche, Kaouther Ben Hania...

[Lien vers profil ARDA – Julien Grossi](#)

Hélène Angel – Réalisatrice

Elle étudie à la FEMIS de 1987 à 1991 au département réalisation, et y réalise deux courts métrages, dans un style oscillant entre la comédie et le réalisme social. Son troisième court, *La Vie parisienne* (1995), remporte le Grand Prix du Public au Festival de Clermont Ferrand.

En 1999, elle signe son premier long métrage, le brillant *Peau d'homme, cœur de bête*, tragédie familiale émouvante vécue par deux petites filles, qui obtient le Léopard d'Or à Locarno. Pour son deuxième long métrage, *Rencontre avec le dragon* (2003), la cinéaste dirige Daniel Auteuil et Emmanuelle Devos dans une épopée initiatique ambitieuse, celle d'un jeune garçon en quête d'un chevalier légendaire.

En 2007 elle réalise pour Arte *Hôtel des longues peines*, un documentaire qui dépeint, à travers le portrait d'un hôtel et de ses clientes, la vie de femmes venues visiter leurs hommes détenus en prison. Elle change de registre quelques années plus tard avec le thriller *Propriété interdite* (2011), pour lequel elle retrouve Valérie Bonneton (qu'elle avait déjà dirigée dans *La Vie parisienne*). Elle est scénariste de tous ses films et collabore à de nombreux scénarios, en particulier avec Agnès de Sacy.

Primaire, son quatrième long métrage avec Sara Forestier, sort le 4 janvier 2017. Elle est membre du collectif 50/50 qui a pour but de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel^{1,2}. Elle est actuellement sur l'écriture d'une série pour Mandarin Production.

[Lien vers profil UniFrance – Hélène Angel](#)

Deuxième binôme – du 28 au 30 janvier – Claire Coulange & Michaël Souhaité

Claire Coulange - Responsable de Distribution Artistique

Elle travaille depuis 20 ans dans le domaine du casting. Originaire de Savoie, elle est « montée à Paris » en 1995 pour étudier le cinéma, sa passion. En 1998, elle découvre le casting chez Ce qui me meut (production de Cédric Klapisch et Bruno Levy) lors d'un stage dans le cadre de sa maîtrise de scénario. Elle va y travailler pendant un an. De 2000 à 2004, elle est l'assistante attirée de Françoise Menidrey (grand nom du casting qui a révélé Sophie Marceau entre autres) sur des long métrages et projets TV. Elle est spécialisée pendant 8 ans dans les castings enfants/ados. Elle s'associe ensuite avec une autre directrice de casting :

Natalie Luquiens jusqu'en 2011 ; ensemble, elles vont caster plusieurs projets pour la télévision, (Seconde chance, La Vie est à nous pour TF1, Transporter pour M6...), le cinéma (courts métrages de Julien Seri, Joseph et la fille de Xavier de Choudens...) et la publicité. Par hasard, son parcours la conduit jusqu'à présent à travailler davantage pour la télévision que pour le cinéma. Elle s'occupe depuis 2014 de la série Joséphine ange gardien pour TF1 mais travaille également pour France TV, avec la série Cain, la collection Meurtres à ou encore Crimes parfaits.

[Profil ARDA – Claire Coulangue](#)

Michaël Souhaité – Réalisateur

Il réalise des fictions parce qu'il aime bien raconter des histoires avec quatre courts-métrages à son actif (Prozac Tango, Toute Première Fois, On s'embrasse pas ?, Chambre 13) et deux pilotes de programme court (36 bis pour Endemol Fiction, Chute de Lit).

Plus jeune, il mettait en scène ses propres pièces parce que personne ne voulait le faire à sa place (Duo à l'Aktéon Théâtre). Et même s'il n'a pas encore d'enfant, il pensait au jeune public (documentaires sur Emilie Jolie, documentaires jeunesse pour Marathon : Bienvenue dans mon pays, L'Ecole est finie !).

Il fait des documentaires parce qu'il aime bien aussi la vraie vie (Indépendants Days, Un Héros du Quotidien, Lettre à Nadine), des bonus pour les DVD parce qu'il kiffe le cinématographe (le son chez David Lynch qui a eu les honneurs de la Cinémathèque Française, Barton Fink, Bijoux de Famille / « Les Parrains » vus des coulisses), des programmes Internet parce que c'est un garçon moderne (Le Vlog Arte Fluide Glacial durant le Festival d'Angoulême).

Il a même réalisé le premier making of fait par le propre scénariste du film (Shooting in Babel, le Making of de Magic Seven). Car Il écrit aussi pour les autres.

A la télé, il a officié sur des séries comme Duval & Moretti (M6) et Braquo (Canal +). Il a même fait revivre les Shadoks, le temps d'un épisode, réalisé par Thierry Dejean, avec Benoit Poelvoorde à la voix en digne successeur de Claude Piéplu.

Au cinéma, il a travaillé sur des scénarios de comédie, A Toute Epreuve d'Antoine Blossier, Jusqu'ici Tout Va Bien de Mohamed Hamidi, prix du public au Festival de l'Alpe d'Huez, et Roxane de Mélanie Auffret.

[Profil IMDb – Michaël Souhaité](#)

Troisième binôme – du 1er au 3 février – Nathalie Cheron & Séverine Cornamusaz

Nathalie Cheron - Responsable de Distribution Artistique

Directrice de casting depuis plus de 30 ans, elle débute dans les années 80 lorsque Luc Besson lui propose de s'occuper du casting du *Grand Bleu*. Depuis, elle a été en charge du casting d'une centaine de projet dont plus de 70 longs métrages : *Nikita*, *Léon*, *Jeanne d'Arc*, *Méfie toi de l'eau qui dort*, *Le Pacte des loups*, *Taken*, *Safari*, *Malavita*, *Lucy*, *Commes des Rois*, etc.

Elle est également présidente de l'ARDA : Association des Responsables de Distribution Artistique.

[Lien vers profil ARDA – Nathalie Cheron](#)

Séverine Cornamusaz – Réalisatrice

Diplômée de l'Ecole de Photographie de Vevey. Formée au cinéma à la New York Film Academy et et à

Andrzej Wajda Master Film School of Directing à Varsovie. De 1996 à 2005, elle a réalisé cinq courts-métrages de fiction et a travaillé comme monteuse. « Coeur animal » est son premier long-métrage de fiction. Il a reçu deux Quartz au Prix du Cinéma Suisse 2010 : Meilleur film et Meilleur acteur ainsi que 6 autres prix dans des festivals internationaux. Son nouveau long-métrage « Cyanure » sort en salles en Suisse et au Canada courant 2013. Elle a réalisé un documentaire historique : « 14-18 Des enfants belges en Suisse » (2018). Elle prépare actuellement une comédie (« Conquistador » – tournage 2020). De 1997 à 2005, elle a travaillé comme monteuse. Dès 2003, elle enseigne régulièrement le cinéma – du scénario à la réalisation, en passant par la direction d'acteurs – en Suisse et en France.

<http://www.severinecornamusaz.com>

Quatrième binôme – du 4 au 6 février – Fanny de Donceel & Audrey Estrougo

Fanny de Donceel - Responsable de Distribution Artistique

Originaire de Toulouse, elle démarre en 2005 une carrière de comédienne de théâtre à Paris pour très vite s'orienter vers le casting, l'évidence est là, il s'agit vraiment de son domaine de prédilection. Elle se spécialise en casting enfants / ados (entre autres auprès de Valérie Donzelli, Dominique Moll, Olivier Dahan, Lisa Azuelos...) pour aujourd'hui élargir son champ d'activité au casting adulte (entre autres auprès de Xabi Molia, Eleonore Pourriat, Audrey Estrougo...).

[Lien vers profil ARDA – Fanny de Donceel](#)

Audrey Estrougo – Réalisatrice

Elle a grandi entre Paris et la banlieue parisienne et c'est d'ailleurs l'univers des cités qui sera le sujet de son 1er film *Regarde moi* sorti en salles en 2008. Bien que très jeune et sans formation cinématographique, Audrey se voit proposer un défi de taille : la réalisation d'une comédie musicale. *Toi, moi, les autres*, fable sociale acidulée sort les écrans en 2011. Depuis, Audrey se bat pour faire exister un cinéma rare et engagé. Elle réalise en 2013 et sans aucun financement *Une histoire banale* qui traite des lendemains du viol puis, en 2015 son quatrième long métrage *La Taularde*, un huis clos dans le milieu carcéral féminin avec Sophie Marceau sorti sur les écrans le 14 septembre 2016. En parallèle, Audrey a tourné sa première série télévisée pour Arte avec Romane Bohringer : *Héroïnes* une comédie sociale à l'anglaise en 3 épisodes diffusée en février 2017. Actuellement, Audrey prépare son prochain tournage qui aura lieu au début 2020, *Suprêmes* un biopic sur NTM, le plus grand groupe de rap français.

Le mot de la réalisatrice : « *Basée sur des improvisations dirigées, j'ai développé une méthode de film en film dans le but de définir l'incarnation des personnages. A l'image d'un iceberg, je cherche à nourrir en profondeur l'acteur afin qu'il se sente libre d'interpréter son personnage. Deux jours durant, je vais essayer de vous transmettre les principes de base et pourquoi pas de vous donner envie de travailler en ce sens.*

Audrey Estrougo »

[Lien vers profil UNIFRANCE – Audrey Estrougo](#)

MODALITÉS ADMINISTRATIVES

STAGE EN PRISE EN CHARGE PERSONNELLE AFDAS COÛT PAR PARTICIPANT : 2020 €

À PROPOS DE VOS DROITS AFDAS : Artistes interprètes, musiciens, metteurs en scène et réalisateurs, vous devez avoir 2 ans d'ancienneté professionnelle et fait **48 cachets sur les 24 derniers mois**.

Votre ancienneté professionnelle est calculée par l'Afdas à compter du premier jour travaillé en tant qu'intermittent. Elle n'a pas de rapport avec votre situation au regard de Pôle Emploi. Vous pouvez avoir des droits à la formation même si vous n'êtes pas/plus indemnisé par Pôle Emploi.

LORS DE VOTRE INSCRIPTION AUPRÈS DE LA RÉPLIQUE :

Merci de faire parvenir à la Réplique, **un CV** accompagné d'une **lettre de motivation** et, si vous avez, un lien vers bande-démo ou site internet, pour la sélection des participants, faite par les formateurs.

LORS DE VOTRE INSCRIPTION AUPRÈS DE L'AFDAS : vous devez envoyer par email à l'Afdas dont vous dépendez :

- **la demande de prise en charge** complétée par La Réplique et vous-même,
- une **lettre de motivation** détaillant votre projet,
- **un CV**
- ce **Dossier Pédagogique, avant le samedi 19 décembre 2020**

!/ \ L'AFDAS peut être amené à vous demander des justificatifs supplémentaires.

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ ! UNE SÉLECTION AURA LIEU !

Date limite d'inscription auprès de l'AFDAS : 19 décembre 2020

Joffrey LEFEBVRE
Réfèrent logistique
production@lareplique.org

Marie-Anaïs BIGO
Réfèrente pédagogique
ma.bigo@lareplique.org