

Programme pédagogique

INTITULE DU CHANTIER NOMADE

Diriger / Être dirigé :

Le rôle central de l'acteur dans toute œuvre de fiction audiovisuelle

Dirigé par : Stéphane Vuillet & Yannick Rosine

ORGANISME DE FORMATION

Chantiers Nomades :

4 Ave Charles De Gaulle - 38800 Le Pont de Claix

Tél. : 04 76 25 21 95

N° d'enregistrement à la Préfecture de Région 82380421938

N° siren : 501 087 076 000 37 – NAF 8559 B

PUBLIC CONCERNE

Profil professionnel des stagiaires :

- Artistes interprètes professionnels ayant plus de deux ans dans l'interprétation souhaitant découvrir ou parfaire le jeu devant la caméra et réalisateurs souhaitant construire ou perfectionner leur propre processus de travail concernant la direction d'acteur

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Dates : été 2021

Durée hebdomadaire : 35 heures

Durée totale : 140 heures – 20 jours

Horaires prévisionnels : 10h – 13h et 14h - 18h

Effectif maximum : 12

Lieu de formation : Guadeloupe

Interlocutrice à la disposition des stagiaires : Estelle Pantalone

Tél. : 04 76 25 21 95 * **E.mail :** com@chantiersnomades.com

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :

Le réalisateur : *(la direction d'acteur est très peu enseignée dans les écoles, c'est un manque car l'acteur est au centre de tout récit de fiction audio-visuelle)*

- Comprendre les lois du casting (comment distribuer les bonnes personnes dans les bons rôles).
- Découvrir comment amener l'acteur vers son propre univers.
- Trouver comment « débloquer » un acteur qui ne trouverait pas son chemin dans une scène.
- Affirmer (et affiner) sa technique pour diriger les acteurs en la confrontant aux regards et aux réflexions du groupe (le cinéma est un art collectif).

L'acteur :

- Savoir trouver sa place en tant qu'interprète dans le processus de création d'un film.
- Savoir effectuer les recherches adéquates afin d'aborder un rôle.
- Savoir effectuer un travail de préparation physique et mental à ce rôle.
- Avoir intégré qu'au-delà de la préparation c'est au moment où la caméra tourne « ici et maintenant » qu'il faut être à la fois créatif et totalement connecté à soi-même.

FORMATEURS

Noms :	Identité professionnelle :
Stéphane Vuillet	Réalisateur – Scénariste, pédagogue Musicien de jazz en France depuis l'âge de 15 ans, Stéphane Vuillet est arrivé en Belgique en 1993 pour faire du cinéma. Autodidacte, il fait ses premières armes en tant que technicien de la lumière (électro). Sur des plateaux de courts et de longs-métrages, il collabore notamment aux travaux de réalisateurs tels que Robert Guédiguian, et Jaco Vandormael. En 1996, il se lance dans l'écriture et la réalisation de ses propres films : <i>Le sourire des femmes</i> (20' 35mm) et <i>Terre Natale</i> (8' 35mm). Il participe à la création de La Parti Production avec Vincent Tavier, Philippe Kauffmann et Guillaume Malandrin. Dans ce cadre il produit le long métrage documentaire de Michel Caulea, <i>les derniers indiens</i> . En 2004, il achève son premier long-métrage : <i>25° en hiver</i> avec Jacques Gamblin et Carmen Maura, produit par Man's films (Belgique), Lancelot Films (France), Alocatu (Espagne). Le film sort en salle dans 13 pays et obtient de nombreux prix dans les festivals internationaux. En 2006/2007 il réalise 6 épisodes de <i>7ème ciel</i> série télé produite par la RTBF. Il réalise de nombreux courts et moyens métrages dont <i>Warren</i> (55') et <i>Ni Pleur Ni Couronne</i> (35') diffusés en Guadeloupe (2018). Les derniers courts qui ont été réalisés en collaboration avec l'acteur Jacques Gamblin sont visibles sur internet.
Yannick Rosine	Chef monteur, réalisateur, producteur Yannick Rosine a une expérience de 15 ans dans l'audiovisuel et dans le cinéma. Passionné d'écriture, il accorde une grande importance à la sémantique de l'image et la dramaturgie. Il a aussi une grande expérience dans la technique audiovisuelle, et plus spécifiquement le montage et la post production en général. Au niveau de la réalisation et de l'écriture, il pratique la mise en scène et travaille sur l'écriture de l'image avec l'aide d'un scénario..

PROGRAMME

Présentation du stage :

Le cinéma est un art qui comporte une part de magie. A un moment, l'émotion naît, imprimée sur la pellicule. Pour atteindre ce moment, on ne connaît aucune recette. Il faut travailler, chercher, savoir le repérer... Par contre quand cette magie opère tout le monde s'accorde à la reconnaître.

Le travail de recherche avec les acteurs et les réalisateurs proposé par les intervenants se base sur une idée exprimée par une phrase de Jean-Luc Godard : « Une fiction est un documentaire sur les acteurs que l'on a choisi ». Autrement dit : chaque actrice, chaque acteur, parce qu'il/elle est une personne singulière, a une façon unique et personnelle de se mouvoir ou d'exprimer une émotion. C'est au réalisateur d'aller chercher cette vérité chez l'acteur et de l'emmener à être à tout moment lui-même devant sa caméra.

La proposition de travail consiste à placer le groupe d'acteur.ices et de réalisateur.ices dans une pratique collective du cinéma, de l'intention jusqu'à la réalisation. Évidemment la direction d'acteur et l'interprétation seront mises au centre du processus pédagogique. Mais au-delà de l'acquisition des notions citées plus haut, chacun.e des participant.es sera plongé.e dans la globalité de la fabrication d'un film.

Afin d'accompagner le processus complet, en plus des deux intervenants principaux à la mise en scène et au montage, un auteur et une équipe technique seront présents.

Stéphane Vuillet, réalisateur et scénariste et Yannick Rosine, réalisateur, chef monteur et producteur en Guadeloupe, interviendront en complémentarité.

Stéphane Vuillet (directeur d'acteurs), travaille à partir de la personnalité propre de chaque interprète pour découvrir comment, à sa manière singulière, forcément unique, il va entrer dans la peau d'un personnage. Ce processus, qui va du casting jusqu'à la direction de l'acteur sur le plateau de tournage, sera partagé avec les réalisateurs, qui trouveront là une base méthodologique pour faire évoluer leur propre réflexion dans leur travail avec les acteurs.

Yannick Rosine, en passionné d'écriture, accorde une grande importance à la sémantique de l'image et la dramaturgie. Il accompagnera plus spécifiquement les réalisateurs sur les subtilités de la mise en scène et de l'écriture de l'image avec l'aide d'un scénario. Il sensibilisera sur les outils nécessaires, et les éventuels problèmes pour passer à la post-production. En tant que chef monteur, il sensibilisera les réalisateurs à l'apport du montage dans la direction d'acteur. Le choix d'une prise, mais aussi le choix d'une coupe dans une prise est encore de la direction d'acteur, c'est à dire qu'elle peut influencer la perception du personnage chez le spectateur.

Concrètement :

En premier lieu, pour mettre en place une terminologie commune à tous, un temps sera consacré à la définition des notions techniques en vigueur au cinéma, au rappel des enjeux pour l'acteur, pour le réalisateur, pour toute l'équipe.

Une thématique sera définie en amont et transmise aux interprètes et réalisateurs avant le temps du stage.

Les réalisateurs devront préparer le travail en cherchant les histoires ou les personnages qu'ils veulent défendre en liaison avec le thème proposé.

Pour cela ils pourront prendre des sources d'inspiration partout : théâtre, littérature, fait divers, histoires personnelles... sauf dans le cinéma (nous ne ferons pas de remake). Leurs histoires ne devront pas être ficelées, complètes... mais leur désir pour telle histoire ou tel personnage devra être fort et motivé. Plus leur désir sera fort, plus le court-métrage que nous fabriquerons ensemble sera intéressant, et plus le stagiaire apprendra du processus.

Un scénariste caribéen, choisi en partenariat avec les structures « Textes en paroles » et « Sriptokarib », fera partie de l'équipe intervenante pour accompagner les réalisateurs dans l'écriture de leurs courts-métrages, en intégrant les interprètes à cet exercice.

Les premiers exercices auront pour objectif de se rencontrer, de prendre conscience de son image lorsqu'on est filmé (exercices de neutre, processus d'interviews) et de se familiariser avec l'outil cinéma.

Les réalisateurs participeront également aux exercices des interprètes. Quoi de mieux pour prendre conscience des difficultés des acteurs que d'être acteur soi-même ?

Ensuite viendra un temps de travail à la table. Il s'agira de définir ensemble la « couleur » et l'intention de chaque film et de leurs personnages.

C'est alors que nous entrerons dans un processus d'interview avec chaque acteur qui lui permettra de sentir et de préciser la frontière entre soi et le personnage.

En collaboration avec les réalisateurs, le scénariste prolongera cet élan, en écrivant, à partir de ces personnages naissants, la trame des scénarii à venir. Les personnages gagneront ainsi en précision et en consistance.

Cette étape réalisée, grâce au travail d'improvisation dirigé par les réalisateurs, eux-mêmes accompagnés par les intervenants, les acteurs seront amenés à franchir le cap et à entrer dans la peau des personnages, tout en étant au plus proche d'eux-mêmes, ils seront un autre (eux-mêmes dans une histoire qui est celle du personnage).

Les réalisateurs seront amenés à préciser leur choix, à analyser le rapport entre intuition et réflexion, entre implicite et explicite. Ils enrichiront leurs propres processus en se positionnant sur des notions telles que « acteur interprète » et/ou « acteur créateur », entre « diriger » et/ou « accompagner ».

Nos histoires seront adaptées de manière spécifiquement cinématographique (découpage en séquences, travail sur les ellipses, prise en compte des décors - lieux de tournage - du cadre, de la valeur des plans, du champ et du hors-champ...). Chaque stagiaire sera engagé dans ce travail de préparation. Une manière pour tous d'appréhender l'intégralité du processus cinématographique.

Ce sera alors le moment d'entrer dans l'étape finale : tourner et monter les courts-métrages.

La présence d'un(e) chef(fe) opérateur(rice), d'un(e) ingénieur(e) du son, d'un(e) monteur(euse) et d'un(e) régisseur(sse) permettra aux stagiaires de comprendre les impératifs techniques du cinéma (prise de vue, prise de son, montage...). En prenant part à certaines tâches techniques simples et sécurisées (assistance, perche, script, accessoires...) les stagiaires acquerront une compréhension du rôle de chacun sur un plateau et au-delà du plateau une compréhension globale du langage cinématographique.

Processus Pédagogique :

La formation se composera de trois parties. La première sera consacrée à la présentation du stage et à l'appropriation des matériaux de travail.

La deuxième partie sera consacrée à des exercices de préparation au jeu et d'improvisations ainsi qu'au travail d'écriture.

La troisième partie sera consacrée aux tournages et montages des courts métrages conçus lors du stage.

Globalement il s'agira d'une mise en situation réelle, permettant de développer le jeu, la direction d'acteur et l'implication de chacun dans un travail cinématographique.

La formation se terminera par l'évaluation du stage et des acquis des stagiaires.

I) Présentation du stage et appropriation des matériaux de travail (une journée) :

Présentation de la formation par les Chantiers Nomades, Stéphane Vuillet et Yannick Rosine.

Présentation de la structure, point sur les démarches administratives et l'organisation logistique de la formation.

Présentation des espaces de travail et du lieu qui nous accueille, de sa démarche et du partenariat avec les Chantiers Nomades.

Les intervenants introduiront le sujet en présentant l'état de leur recherche et leur désir de questionner et transmettre

dans le cadre d'un chantier nomade.

Ils exposeront le déroulé et la progression pédagogique en corrélation avec ses objectifs ainsi que la perspective des tournages permettant l'évaluation des acquis.

Présentation de l'équipe technique et du scénariste.

Présentation des stagiaires.

Séance de travail autour :

- De la définition des différents esthétismes et styles de jeu cinématographique.
- Du rappel des notions et de la terminologie technique en vigueur au cinéma.
- De la présentation par les techniciens du matériel utilisé (caméra, son, lumière, banc de montage) et prise en main.

Cette partie permettra aux stagiaires d'acquérir un socle de connaissances et une terminologie commune.

II) Écriture et préparation à la réalisation et au jeu (6 jours) :

Se rencontrer et prendre conscience de son image lorsqu'on est filmé. Présentation et conception des projets de courts métrages.

Le travail de cette première semaine se fera en partie « à la table » à partir des supports que les intervenants apporteront, des trames d'histoires que les réalisateurs souhaitent réaliser et des discussions autour de personnages et situations à travailler pendant le stage.

Cette première semaine sera également consacrée à des « exercices » d'entrée en matière. Tous seront filmés puis visionnés et commentés. Par exemple :

- Travail sur le neutre face caméra : prise de conscience de son image. Se connaître soi-même et connaître les autres pour une mise en confiance. Analyses et commentaires.

- Faire « glisser » l'interprète de lui-même vers le personnage. Une fois les courts métrages conçus dans leurs grandes lignes, le groupe entame un processus d'interview face caméra qui permet à chaque acteur d'entrer dans la peau du personnage. Ce procédé permet de comprendre comment se réalise (loin des clichés) un casting.

C'est à partir de la vision de ces interviews que les intervenants, les réalisateurs et le groupe d'interprètes analysent et comprennent la pertinence de la distribution. A partir de cette étape le casting de chaque court-métrage est établi.

- Écriture ou adaptation de scènes. Parallèlement aux premiers exercices le scénariste accompagnera chaque réalisateur dans le travail d'écriture ou d'adaptation. Les intervenants mèneront des séances d'analyse collective et accompagneront les réalisateurs dans leurs choix esthétiques et techniques.

- Premières improvisations. Analyse et commentaires.

III) Mise en situation (12 jours et demi) :

Cette troisième partie permettra aux stagiaires d'apprivoiser l'univers technique, le jeu et la direction d'acteur spécifiques au cinéma.

En réalisant collectivement le tournage des séquences préparées précédemment, les acteurs seront confrontés à tous les aspects du jeu face à la caméra, et les réalisateurs aux enjeux de la direction d'acteur.

Chaque réalisateur sera également impliqué dans les projets des autres en étant lui-même acteur afin de développer sa compréhension des problématiques du jeu d'acteur face caméra.

- Mise en place des séquences. Un dépouillement sera fait de chaque projet de court-métrage : choix des décors (espaces de tournages intérieurs ou extérieurs / lieux privés ou publics / le régisseur des Chantiers Nomades procède aux demandes d'autorisations et gère les déplacements), listing des besoins techniques (cadre, lumière, son, ..), et des besoins en accessoires de jeu, élaboration du planning de tournage et définition des rôles de chacun : les acteurs qui ne tournent pas dans le film « A » seront techniciens pour le film « A », c'est à dire : assistant réalisation, script, responsable costumes, ou accessoiristes.

- Travail de préparation au jeu avant tournage d'une scène (répétition, discussion sur le sens de la scène, etc...).

- Rappel des contraintes imposées par l'espace, la caméra, le son et la lumière liées à l'esthétique choisie par le réalisateur.

- Tournage des séquences sous la direction du réalisateur du court métrage, accompagné par les intervenants et de l'ensemble de l'équipe technique. Le chef opérateur, l'ingénieur du son et le régisseur accompagneront les missions simples et sécurisées prises en charge par les stagiaires : assistanat, script, perchman, accessoires, costumes, etc.

- Après la vision collective des rushes, certaines séquences pourront être tournées à nouveau afin que réalisateurs et acteurs aient une chance de pousser plus loin ce que chacun aura appris / compris de ses erreurs...

Pendant la période des tournages, tous les stagiaires seront donc en permanence sollicités. Cela permettra à chacun :

- d'acquérir une conscience plus grande du rôle de chacun sur un plateau de cinéma, d'apprendre à y trouver sa place.
- d'être plongé en permanence dans le travail et de s'impliquer dans tous les courts-métrages tournés au cours du stage.

Contrairement aux idées reçues le montage fait partie intégrante de la direction d'acteur. Les stagiaires seront invités à participer au montage afin d'éprouver que le choix d'une prise plutôt qu'une autre influe sur la compréhension que l'on a d'un personnage. Une coupe peut aussi changer nos sensations. On peut aller jusqu'à couper toutes les répliques d'un personnage dans une séquence et le rendre « muet », ce qui peut parfois renforcer sa présence, ou sa force.

Ce temps complétera la compréhension de chacun de ce qu'on appelle communément « la direction d'acteur », active de l'écriture au montage et au centre de toute fiction audiovisuelle.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Méthode pédagogique :

Travail à la table :

- Définition de la terminologie et des concepts utilisés au cinéma.
- Analyse des idées et supports réfléchis en amont par les stagiaires réalisateurs.
- Traduction des propositions en forme cinématographique. Début du processus d'écriture des courts-métrages.

Travail au plateau :

- Exercices face caméra.
- Tournage des scènes.
- Visions collectives des rushes.
- « Retake » : nouveau tournage de certaines des scènes après analyse des rushes.

Décryptages des intervenants après chaque étape de travail

Supports fournis aux stagiaires :

- Textes, ouvrages, films de références, accessoires, décors, costumes.
- Carnet de note et stylo

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

- Plateau (maison) et décors naturels pour exercices et travail à la table.
- Caméra numérique professionnelle, mixette, perche, pack lumière, vidéo projecteur Optima 4300 lm, écran, banc de montage, ordinateur portable, disques durs externes.