

Formation continue

les films du
FAUBOURG

Jeu et Caméra

Réalisation & Interprétation #9

**ACTEURS
REALISATEURS
SCENARISTES
REUNIS**

—

**12 artistes
10 jours de création
12 jours de tournage**

Du 30/09/24 au 26/10/24

**Date limite
inscription**

30/08/2024

Description du projet

Pour mieux appréhender les enjeux de sa présence à l'image, rien de tel pour un.e artiste-interprète que de passer derrière la caméra.

Les Films du Faubourg propose une formation intensive pour 11 à 12 artistes-interprètes.

Sur la base de création collective de séquences originales, elle permet aux participants d'être tour à tour réalisateur.rice ou interprète des séquences. De superviser et de s'initier à l'écriture scénaristique, à la réalisation, à la direction d'acteur, au montage, à l'étalonnage...

Scénaristes, réalisateurs, assistants, chef opérateur, monteur... sont associés à la formation et interviennent pour conseiller et donner des clefs techniques (cadre, focale, découpage, montage...) et scénaristiques.

Chaque participant.e réalise deux séquences de 3 à 5'. Une « découpée » à trois personnages et une en plan séquence à deux personnages. Il joue dans un minimum de 5 séquences de 3 à 5' réalisées par cinq à six autres stagiaires.

Vingt et un jours de travail intensif comprenant de 11 à 12* jours de tournage, encadré par 3 formateurs-réalisateurs et une équipe technique professionnelle.

A l'issue du montage, les séquences seront présentées en public à l'auditorium de la SACD - 75009 Paris.

Une formation riche, intensive et très ludique.

Formation de 176 heures pour 11 à 12 artistes-interprètes.*

* Le nombre de jours de tournage est proportionnel au nombre de stagiaires.

Informations générales

Identification du stage

Profil professionnel des stagiaires :

Artistes interprètes souhaitant appréhender la réalisation et acquérir les bases de connaissances inhérentes au travail derrière la caméra afin d'étoffer leur expérience cinématographique et améliorer leur présence à l'image et leur disponibilité au jeu face caméra.

Tour à tour réalisateur.rice, scénariste et acteur.rice, chaque stagiaire réalise 1 séquence de fiction/découpée de 3' à 5', réalise en plan séquence, 1 séquence d'un exercice collectif et joue dans un minimum de 5 séquences.

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires

Avoir une expérience professionnelle de 2 ans minimum. Présélection effectuée par les formateurs référents sur la base de l'expérience professionnelle évaluée à partir du CV des candidats et de leur lettre de motivation. Sélection des candidats présélectionnés à la suite d'un entretien face à un formateur référent.

Objectifs pédagogiques des artistes

En tant qu'auteur-réalisateur :

- Diriger des improvisations servant de base aux scénaristes.
- Diriger une écriture collaborative, réalisateur-scénariste-interprète.
- Diriger des interprètes pour optimiser leurs performances.
- Développer sa créativité pour mieux concevoir et réaliser des séquences de fiction.
- Coordonner l'équipe technique et artistique dans un même temps afin d'optimiser le temps du tournage.
- Réaliser 2 fictions. 1 « découpée » et 1 en « plan séquence ».
- Mettre sa créativité au service d'un exercice collectif de type « cadavre exquis » (chaque stagiaire prend en charge la création et la réalisation d'une séquence, l'ensemble doit former un tout).
- Choisir la bonne « prise » et monter ses séquences en collaboration avec un monteur.
- Initiation à la post-production : montage, étalonnage réalisé sous DAVINCI.

En tant qu'interprète :

- Jouer malgré les contraintes techniques inhérentes à un tournage (déplacement, plan, limite du champ...) afin de s'en libérer pour n'être plus que centré sur le jeu.
- S'adapter aux différents univers des réalisateurs.rices, tout en restant force de proposition.
- Gérer son stress, son énergie, et développer sa force de concentration, en condition de tournage professionnel.
- Développer sa palette d'interprétation, son imaginaire et sa capacité créatrice pour proposer des interprétations différentes en fonction des demandes des cinq réalisateurs.rices.

Dates et durée

Durée du stage : 176 heures (minimum) pour 11 à 12 stagiaires

- 22 jours (plus une 1/2 journée avant la formation et 1/2 journée de bilan/rendu après la formation)
- 5 à 6 jours par semaine / 4 semaines
- Durée moyenne hebdomadaire : 40 heures
- La journées de tournage supplémentaire est effectuée le samedi de la première semaine de tournage s'il y a 12 stagiaires. Des plages de post-production peuvent être proposées la semaine suivant la formation, en fonction de la nécessité des projets de chacun et pour un maximum de 4h par stagiaires.
- Du 30/09/24 au 26/10/24 et le vendredi 27/09/2024 (présentation) et le jeudi 21/11/24 (projection - date confirmée un mois avant le début de la formation)

Coût de la formation : 8000 € H.T. / 9600 € TTC - coût horaire 45,45 € H.T.

Financement : AFDAS.

Date limite d'inscription le 30 aout 2024.

La durée estimée entre la demande du bénéficiaire et le début de la prestation est de 1 mois.

Interlocuteurs à la disposition des stagiaires :

Niels Dubost - Patrick Azam / filmsdufaubourg@gmail.com / 06 95 07 48 69.

Lieux : 79, boulevard Voltaire 75011 Paris pour les 10 premiers jours de la formation. Pour les 12 jours de tournage, décors à Paris ou proche banlieue dans un rayon de 20 km maximum (accessible en transport en commun).

Informations pédagogiques

Modalités pédagogiques

L'objectif de la formation est de permettre aux stagiaires de se familiariser et de maîtriser le mieux possible l'alternance de positionnement de chacun. Notre équipe pédagogique et nos intervenants encadreront les stagiaires à tous les postes devant et derrière la caméra.

Mettre en avant la complémentarité auteur/réalisateur/interprète, pour offrir aux stagiaires, dans des conditions de tournage professionnelles, les outils pour améliorer leur créativité, leur disponibilité au jeu, leur aptitude à la réalisation et leurs capacités d'adaptation. Mais aussi leur permettre d'appivoiser l'écriture scénaristique issue d'improvisations, le découpage technique, la préparation et la réalisation d'un tournage de fiction y compris la direction d'interprètes.

Au premier jour de la formation, les stagiaires précisent leurs attendus afin de personnaliser le parcours de chacun, et ce tout au long de la formation.

Création de séquences originales, à partir d'improvisation, sur des thématiques définies en début de formation par les formateurs avec les stagiaires, en collaboration avec les scénaristes des Films du Faubourg.

La créativité des stagiaires en position de réalisateur.rice est mise en avant.

Les séquences sont tournées avec un découpage prédéfini de 8 plans maximum pour les séquences réalisées individuellement et en plan séquence pour l'exercice collectif.

Tour à tour réalisateurs et interprètes, nos stagiaires auront, en fin de formation, réalisé :

- 1 séquence de fiction « découpée » de 3 à 5' ;
 - 1 séquence tournée en plan-séquence qui devra s'insérer dans un projet collectif de type cadavre exquis ;
- et joué dans un minimum de 5 séquences réalisées par 5 autres stagiaires.

Méthode pédagogique

Notre méthode pédagogique est active et expérientielle. Le groupe de stagiaire est composé de 11 à 12 artistes-interprètes apprentis réalisateurs.

Exposition des attendus pédagogiques des stagiaires en termes de thématique et/ou de genre de cinéma, de thématique à explorer.

Les décors du tournage sont choisis en amont de la formation. Les séquences seront conçues pour ces décors.

Les groupes d'interprètes pour l'ensemble des séquences seront effectué par les formateurs.

Exercices d'improvisation dirigés, filmés et analysés. Conception de séquences originales à partir de ces improvisations dirigées par les stagiaires dans leur rôle de réalisateur sous la supervision des formateurs.

Ecriture des séquences par les stagiaires réalisateurs.rices en collaboration avec un.e scénariste.

L'écriture des séquences de l'exercice collectif sera sous la supervision d'un formateur scénariste garant de la cohésion de l'ensemble.

Répétition des séquences créées sous la direction des stagiaires réalisateurs.rices sur deux salles et sous la supervision d'un formateur.

Découpage technique de chaque séquence avec un intervenant assistant-opérateur. Dépouillement des séquences sur les décors avec un assistant réalisateur, et un formateur.

Tournage des séquences créées par les stagiaires en conditions professionnelles et encadré par nos formateurs.

Dérushage, montage, mixage et étalonnage des films en présence du monteur des Films du Faubourg lors des jours de tournage sur le plateau de tournage.

Planning

Le vendredi 27 septembre 2024 de 09h à 12h

Rencontre avec les formateurs référents pour préciser les attendus en matière de séquences à proposer pour l'ensemble de la formation, et en tenant compte de leur nécessaire complémentarité pour constituer une palette la plus riche possible.

Définition de la thématique du film collectif, de type « cadavre exquis », en fonction des décors proposés. Les décors et les interprètes sont imposés à chaque réalisateur.ice.

SEMAINE 1 – du 30 septembre au 4 octobre 2024 – 9h/18h

Sous la supervision d'un scénariste formateur, écriture collective des 11 à 12 séquences de l'exercice collectif de type « cadavre exquis » afin de définir ensemble la structure narrative.

Création des groupes de chaque séquence et désignation des réalisateurs.ices. Chaque stagiaire participe à tour de rôle en prenant soit la fonction de réalisateur.ice, soit d'interprète. Les journées se déroulent sur deux salles.

Un planning détaillé est donné en début de formation pour l'organisation des groupes et leur répartition par demi groupe, en alternance, dans nos deux salles de répétition.

Salle 1 : improvisations filmées pour élaborer 12 scénarios de séquence à trois personnages. Une séquence est conçue, dirigée et réalisée par chaque stagiaire.

Ecriture d'une première version (V1) de chacune des séquences en collaboration avec les scénaristes.

Répétition de la V1 et construction d'une V2 en collaboration avec les scénaristes.

Salle 2 : improvisations filmées pour scénariser le « cadavre exquis » en 11 ou 12 chapitres qui seront tournés en plan-séquence à 2 personnages.

Ecriture d'une première version (V1) de chacune des séquences en collaboration avec les scénaristes.

Répétition de la V1 et construction d'une V2 en collaboration avec les scénaristes.

En milieu de semaine, une demie journée, en demi groupe, sera dédiée à l'écriture des scénarios avec les quatre scénaristes des Films du Faubourg, sous la supervision des deux formateurs; et à l'intervention de notre assistant chef opérateur pour aborder les notions de pré-découpage, choix de focale, cadre, lumière...

SEMAINE 2 – du 7 au 11 octobre 2024 – 9h/18h

Répétition de l'ensemble des séquences sur deux salles. Elaboration d'une V3 et/ou V4 à l'écriture.

En milieu de semaine, une demie journée, en demi groupe, sera dédiée à l'écriture des scénarios avec les quatre scénaristes des Films du Faubourg, sous la supervision des deux formateurs; et à l'intervention de notre 1er assistant pour aborder les notions de script.

Répétitions et validation des séquences avec une V3 et ou V4 à l'écriture. Travail d'interprétation des séquences validées. Découpage technique des séquences.

Le vendredi sera dédiée à la finalisation de l'écriture de toutes les séquences. Et des repérage des décors dirigé par le 1er assistant opérateur et un formateur. Validation du plan de travail avec le 1er assistant mise en scène.

Validation des costumes et accessoires.

SEMAINE 3 & 4 – du 14 au 19 octobre et du 21 au 26 octobre 2024 – 8h/18h

Tournage des 11 à 12 séquences (une par jour) et des 11 à 12 épisodes (un par jour) de l'exercice collectif sur les décors définis en début de formation.

1,5 journées de post production par stagiaire réalisateur : montage, étalonnage, mixage réalisé sous DAVINCI et accompagné par un formateur. Un design sonore sera proposé sur chaque séquence par notre designer sonore.

Les séquences sont dérushées et montées, par chaque stagiaire réalisateur en collaboration avec le monteur des Films du Faubourg au fur et à mesure qu'elles sont tournées. Chacun y participe d'après un planning pré-établi. Salle de montage sur les décors.

Si 12 stagiaires, journée de tournage supplémentaire le samedi 26 octobre.

Des plages de post-production peuvent être proposées la semaine suivant la formation, en fonction de la nécessité des projets de chacun et pour un maximum de 3h par stagiaires.

Le jeudi 21 novembre 2024 de 10h30 à 16h

Date confirmée un mois avant le début de la formation.

Visionnage des séquences tournées. Débriefing de la semaine de tournage et bilan de la formation individuel et pédagogique.

A terme, après post-production, remise à chaque participant des séquences le concernant via un lien de transfert pour téléchargement.

Moyens pédagogiques

10 jours d'exercices / préparation / conception / répétition.

11 à 12 jours de tournage y compris de montage, mixage, étalonnage.

Encadrement par trois formateurs, plus quatre intervenants techniques (chef opérateur, 1er assistant mise en scène, Ingénieur du son, monteur) et un réalisateur/scénariste qui supervise notre équipe de trois scénaristes, et garantit la cohésion artistique de l'exercice collectif.

Un jour de bilan global de la formation et de projection des séquences réalisées.

A partir des souhaits des stagiaires et sous la direction des formateurs référents, création à partir d'improvisations de 11 à 12 séquences originales (découpées) de 3' à 5' et de 11 à 12 séquences (en plan-séquences) qui formeront une continuité dramatique.

Les séquences devront être complémentaires et offrir un large éventail des capacités de réalisation et d'interprétation de chaque artiste.

Une attention particulière est accordée au dialogue scénaristes/réalisateurs/acteur/réalisateur-formateurs/chef opérateur, aux enjeux des situations proposées, aux objectifs et aux caractérisations des personnages, et à la créativité de chaque stagiaire.

Chaque stagiaire réalisateur.rice/acteur.rice dirige 2 séquences en conditions professionnelles et interprète au minimum 5 personnages dans 5 séquences avec 5 réalisateurs.rices-stagiaires différents.es.

Quand il/elle ne réalise pas ou ne joue pas chaque stagiaire occupe alternativement les postes de scripte, assistant mise en scène, assistant déco., sous la supervision de l'équipe des films du faubourg.

Au moins six décors différents sur trois à quatre site pour les 11 à 12 jours de tournage.

Post-production : les séquences tournées sont montées, mixées et étalonnées par chaque réalisateur.rice accompagné par notre monteur.

Moyens techniques

Deux salles de répétition pour les deux premières semaines et la journée préparatoire. Une salle de projection pour le débriefing de fin de stage. Une salle de post-production.

Caméra, Moniteur HD pour les répétitions.

Unité de post-production, montage, étalonnage, mixage réalisé sous DAVINCI.

Décors différents pour les jours de tournage en fonction des exigences de la mise en scène. Un kit de tournage (exemple) :

- Plateau de tournage.
- Caméra cinéma, cross d'épaule, Ronin, Easyrig... en fonction des choix de mise en scène.
- Trépieds longues branches MANFROTTO avec têtes fluides.
- Moniteurs HD = mandarines, blondes, Fresnels, Aladin, Kino flos 4 tubes 5600 K et 3200K.
- Micros avec capsules carcinoïdes et hyper-cardioïdes, micro HF, perches carbonées.
- Mixette et enregistreur audio numérique.

14 Professionnels encadrent la formation :

Equipe pédagogique : 2 formateurs référents.

Equipe scénaristique : 1 réalisateur/scénariste et 3 scénaristes.

Equipe technique : 1 1er assistant réalisateur, 1 chef-opérateur, 1 ingénieur du son, 2 assistants opérateurs image, 1 électro/machino, 1 perchman, 1 régisseur.

Post-production : 1 monteur, 1 mixeur/étalonneur.

Les séquences tournées sont montées, mixées et étalonnées par l'équipe technique des Films du Faubourg et fournies aux stagiaires via un lien de téléchargement au format H264. Chaque stagiaire peut récupérer les rushes des séquences qu'il/elle a réalisés (nécessité d'un **disque dur SSD formaté ExFat** d'un minimum de 500go - non fourni)

Informations complémentaires

Pour la semaine de tournage : les décors de tournage proposés sont susceptibles d'être modifiés en fonction des options de la mise en scène. Possibilité de décors en banlieue, dans un rayon maximum de 40 km autour de Paris.

Les horaires des journées de tournage peuvent comporter des heures supplémentaires.

L'adaptabilité et la capacité de réagir aux imprévus seront mises à l'épreuve.

Nous invitons les personnes en situation de handicap à contacter notre référent handicap - Niels Dubost - à l'adresse filmsdufaubourg.h@gmail.com afin d'assurer la prise en compte de leurs besoins.

Modalités d'évaluation

En amont les candidats.es sont sélectionnés sur la base de leur expérience professionnelle, de leurs besoins en formation et de leur motivation. Cette sélection se fait d'abord via étude des CV puis par entretien individuel.

En début de formation, les stagiaires, dans le cadre des objectifs de la formation, précisent leurs objectifs personnalisés. Chaque journée de stage commence et se termine par un débriefing avec les formateurs référents et précise les attendus des jours suivants.

L'évaluation des objectifs pédagogiques (notion d'écoute, engagement du réalisateur et de l'acteur, disponibilité au jeu, aptitude à diriger, techniques de placement face à la caméra, lâcher prise, capacité à oser, force de proposition) se fait à la fin de chaque exercice proposé lors de la formation.

Après chaque improvisation, répétition, séance d'écriture et tournage de séquence, les formateurs référents, les stagiaires analysent le travail proposé. En fonction de l'analyse effectuée, ils demandent aux stagiaires de recommencer l'exercice jusqu'à obtenir un jeu juste et cohérent.

Ces évaluations pédagogiques permettent d'améliorer les capacités des stagiaires :

- à exprimer pleinement leurs qualités d'interprétation devant la caméra lors du tournage en conditions professionnelles des séquences en fin de formation ;
- à concevoir et réaliser des séquences de fiction, de l'écriture à la réalisation tout en dirigeant l'ensemble de l'équipe artistique et technique.
- A développer leur capacité de réagir aux imprévus.

A la fin de la formation, les formateurs référents effectuent une évaluation pédagogique individuelle et collective avec les stagiaires. Ceci afin de déterminer si individuellement et collectivement les objectifs pédagogiques de la formation ont été atteints.

Formateurs

Patrick Azam - Artiste-interprète, Formateur référent, Réalisateur, Directeur d'acteur.

Niels Dubost - Artiste-interprète, Formateur référent, Réalisateur, Directeur d'acteur.

Yann Sitta - Réalisateur, Scénariste, Artiste-interprète.

Et l'ensemble de l'équipe artistique et technique des *Films du Faubourg*.

Information sur l'organisme de formation :

Les Films du Faubourg propose des formations originales à destination des artistes interprètes. Ses méthodes pédagogiques sont actives et expérientielles.

Nos formations connaissent un taux de remplissage de 100%.

Note globale des formations attribuées par nos stagiaires : 9,2/10.

Note attribuée anonymement par nos stagiaires sur le portail Anotéa de Pôle Emploi : 4,7/5.

Notes et commentaires anonymes des stagiaires consultables à l'adresse :

https://www.defi-metiers.fr/dm_search/organisme/OF_1711.

Vous trouverez un aperçu de notre travail sur notre page Vimeo (documentaires, extraits, teasers, séquences...) :

<https://vimeo.com/jeuetcamera>.