

RÉALISATION DE FICTION TV OU CINÉMA

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Objectifs principaux :

- Analyser les besoins pour organiser le tournage.
- Diriger son équipe technique et artistique.
- Combiner les mouvements de la lumière, du son et de la caméra.
- Diriger le montage en tenant compte des enjeux artistiques.
- Appliquer les outils techniques liés à la lumière au son et au montage.

Profil professionnel des stagiaires :

Intermittent ou artiste-auteur exerçant dans le domaine audiovisuel ou cinématographique.

Prérequis :

Avoir un projet de réalisation de fiction.

MODALITES PEDAGOGIQUES

Durée totale : 105 heures / 15 jours – Formation présentielle

Horaires : 9h30 à 13h00 – 14h00 à 17h30

Sessions :

du 13 au 31 Mai 2024

du 4 au 22 Novembre 2024

Lieu de formation : 57, rue Letort, 75018 Paris

01 42 57 75 88 / contact@courts-on.fr

Réalisation de fiction TV ou Cinéma

Au cinéma, le réalisateur intervient sur l'ensemble de la chaîne de fabrication du film, de la conception à sa distribution. Son profil d'activité est très vaste. Il constitue ainsi le métier de l'audiovisuel le plus complet en termes d'activités et de compétences.

Malgré tout, les coûts très élevés sur un film impliquent des contraintes fortes exercées sur le réalisateur qui peuvent réduire considérablement son champ d'action et sa marge de liberté artistique.

De plus, les réductions budgétaires imposent au réalisateur une réduction du temps de préparation et de tournage. Ses domaines d'activité vont ainsi de l'écriture du projet jusqu'à la communication sur son film une fois le tournage terminé.

Mais pour cela, en bon chef d'orchestre, il doit imaginer l'univers visuel de son histoire, nourri par une culture générale et artistique.

Il doit avoir une bonne connaissance des règles classiques du langage cinématographique et du montage pour limiter l'écart entre l'écrit et le réalisé.

Il doit avoir une connaissance des techniques de jeu et un bon relationnel pour diriger ses acteurs.

Il doit avoir des connaissances artistiques et esthétiques pour diriger son équipe technique.

Il doit avoir une grande culture générale et cinématographique pour adapter sa mise en scène, combiner les mouvements de la lumière du son et de la caméra.

Sa connaissance du langage cinématographique et du montage lui permettra de diriger cette étape de post-production pour être capable de réadapter le découpage de son film si besoin.

Tels sont les enjeux du réalisateur.

SEMAINE 1

Jour 1 : La culture visuelle

Qu'est-ce que la lumière au cinéma ?

La place historique de ce moyen artistique ?

Lumière expressionniste, classique, baroque, moderne, le « look ».

Objectifs :

- Maîtriser l'histoire de l'image de cinéma.
- Construire un vocabulaire et des références communs entre le chef opérateur et le réalisateur.

Jour 2 : Le découpage et la fabrique du récit

Le récit est une construction. Pour envisager le découpage technique, il faut souvent avoir recours à de puissants outils d'analyse de récit.

Deux axes : le récit interne et le récit externe.

Objectif :

- Maîtriser les outils d'analyse d'un scénario.

Jour 3 : Le découpage comme une technique

Les règles, comment les bousculer ?

L'approche théorique nourrie d'exemples.

Mise en pratique (exercices de découpage « simples » puis « à la manière de »).

Objectifs :

- Maîtriser les règles du découpage classique.
- Comprendre la valeur d'un plan, la valeur du mouvement, etc.
- Mettre en pratique ces connaissances.

Jour 4 : Les équipes de tournage

Le fonctionnement hiérarchique des différentes équipes : équipe de réalisation, équipe de production, équipe de décoration.

Cas particulier des SFX et des VFX.

Objectifs :

- Comprendre les différents fonctionnements des équipes de tournage.
- Savoir diriger les équipes techniques et artistiques.

Jour 5 : Comprendre le système optique / capteur

Réflexions autour des objectifs, comment les comprendre, comment les choisir.

Les focales, les filtres.

Objectifs :

- Maîtriser l'outil caméra pour faire les bons choix,
- Maîtriser le choix des optiques.

SEMAINE 2

Jour 1 : Moodboard et recherche d'images, à quoi ressemble le film ?

Le moodboard : l'outil de la production et la recherche esthétique.

Exemples concrets et mise en pratique sur une scène imposée.

Objectifs :

- Comprendre la réalité concrète des échanges artistiques dans le couple réalisateur/chef opérateur.
- Mettre en pratique ces connaissances.

Jour 2 : La post-production, notions d'étalonnage

La question du workflow de l'image, la question de l'étalonnage.

La question du workflow du son.

Objectifs :

- Comprendre le flux de travail du tournage à la post-production et le travail de l'étalonnage (IMAGE).
- Comprendre le flux de travail du tournage à la post-production et le travail de mixage (SON).

Jours 3 et 4 : La direction d'acteur

Notion de jeu, comment construire un personnage.

Comment communiquer efficacement ses intentions avec les comédiens.

Mise en pratique avec des exercices.

Objectifs :

- Comprendre le travail des comédiens pour mieux les diriger.
- Exercices pratiques entre stagiaires pour mieux comprendre le travail de l'intérieur.

Jour 5 : Mise en application

Préparation de la scène imposée.

Objectif :

- Pratiquer la préparation, le découpage, le moodboard autour d'une scène pédagogique imposée.

SEMAINE 3

Jour 1 : Tournage

Tournage de la scène imposée.

Objectif :

- Mettre en pratique le tournage d'une scène.

Jours 2 et 3 : Mise en application, montage

Confrontation montage/découpage selon deux styles différents (« à la manière » du cinéma classique, « à la manière » du cinéma moderne).

Objectif :

- Se confronter au montage et savoir le diriger.

Jour 4 : Analyse du travail pratique

Analyse des travaux.

Objectif :

- Comprendre et analyser le rapport entre intention et résultat à partir des travaux de chacun.

Jour 5 : Pratique de l'étalonnage

Étalonnage des scènes de travail.

Objectifs :

- Pratiquer et comprendre le dialogue chef opérateur / étalonneur / réalisateur.

- Explorer les possibles.

Analyse des travaux et bilan de la formation.

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Formateurs :

Benjamin de LAJARTE (réalisateur, scénariste, producteur)

Frédéric SERVE (Directeur de la photographie – AFC, réalisateur, producteur)

Méthode pédagogique :

Cours théoriques

Analyse filmique

Exercices pratiques

Exercice de tournage

Jeux de rôle

Moyens pédagogiques :

Supports de cours

Un livret est fourni afin de consigner la méthodologie dispensée

Moyens techniques

Matériel de tournage : caméra, son, lumières

Station de montage sur DaVinci Resolve (1 par personne)

Modalités d'évaluation :

Bilan à mi-parcours et entretien individuel en fin de formation.