Courts ON

Centre de formation professionnelle

Réalisation de fiction TV ou Cinéma

du 19 Avril au 07 Mai 2027

du 25 Octobre au 12 Novembre 2027

Objectifs principaux

- **Analyser les besoins pour organiser le tournage.**
- **Diriger son équipe technique et artistique.**
- **Combiner les mouvements de la lumière et de la caméra.**
- **Diriger les acteur·rice·s en tenant compte des enjeux artistiques et techniques.**
- **Appliquer les outils techniques liés à la lumière.**

Profil professionnel des stagiaires

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

Prérequis

Avoir des intentions de réalisation de fiction.

Modalités pédagogiques :

- Formation présentielle
- 105 heures - 15 jours
- 9h30 à 13h00 - 14h00 à 17h30

Deux sites de formation :

- 57 rue Letort - 75018 Paris
- Commune Image - 8 rue Godillot - 93400 Saint-Ouen

Programme détaillé

Au cinéma, le·la réalisateur·rice intervient sur l'ensemble de la chaîne de fabrication du film, de la conception à sa distribution. Son profil d'activités 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·la réalisateur·rice, qui peuvent réduire considérablement son champ d'action et sa marge de liberté artistique.

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

Mais pour cela, tel·le un·e chef·fe d'orchestre, il·elle doit imaginer l'univers visuel de son histoire, nourri par une culture générale et artistique.

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

Il·Elle doit avoir une connaissance des techniques de jeu et un bon relationnel pour diriger ses acteur·rice·s.

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

Il·Elle doit avoir une grande culture générale et cinématographique pour adapter sa mise en scène.

Tels sont les enjeux du·de la réalisateur·rice.

Semaine 1

Jour 1 – La culture visuelle
Histoire du cinéma et des styles de mise en scène.
Objectifs :
- Maîtriser le langage cinématographique.
- Construire un vocabulaire et des références communs entre le·la réalisateur·rice et ses chef·fe·s de poste.

Jour 2 – Le découpage technique et la fabrique du récit
Le récit, principes de la dramaturgie.
Le récit est une construction. Pour envisager le découpage technique, il faut souvent avoir recours à de puissants outils d'analyse du récit.
Première approche du découpage : appréhender le découpage comme un langage dramatique.
Objectifs :
- Maîtriser les outils d'analyse d'un scénario.

Jour 3 – La mise en scène et 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.
- Savoir dramatiser une séquence.
- Mettre en pratique ces connaissances.

Jour 4 – Le travail avec le·la chef·fe opérateur·rice
Réflexion 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.
- Comprendre le travail du chef opérateur, avoir un langage commun.

Jour 5 – Le début de la pratique
Une journée de "Director's room" autour de la table. Une exploration collective du scénario qui sera le support de travail pour la formation.
Objectifs :
- Comprendre en quoi une exploration méticuleuse du scénario constitue la base de la mise en scène.

Semaine 2

Jour 1 – Scripte et 1er·ère assistante·e réalisateur·rice
Intervention scripte : accompagner le·la réalisateur·rice dans la préparation du tournage, veiller à la cohérence du scénario, à la continuité chronologique et au pré-minutage des scènes, aux raccords des dialogues et des images, à la rédaction des rapports montage.
Intervention 1er·ère assistant·e réalisateur·rice : comprendre la répartition et les fonctions des premier·ère, second·e et troisième assistant·e·s réalisateur·rice·s, l'organisation des repérages, la relation avec le·la réalisateur·rice, le parcours de la production d'un film jusqu'à l'arrivée du·de la premier·ère assistant·e réalisateur·rice, comprendre l'élaboration du plan de travail.

Jour 2 – Le travail de l'acteur·rice. Théorie
Le socle technique du travail du·de la comédien·ne. Exploration des outils des comédien·ne·s et des acteur·rice·s.
Objectifs :
- Connaitre, comprendre et savoir appréhender le travail du·de la comédien·ne.

Jours 3 – La direction d'acteur·rice·s. Théorie.
Objectifs :
Comprendre les principes fondamentaux - méconnus et souvent contre-intuitifs - de la direction d'acteur·rice·s sur le plateau.

Jour 4 – La direction d'acteur·rice·s. Pratique.
À partir de scènes choisies par leurs soins ou proposées par le·la formateur·rice, les stagiaires s'essaient à la pratique avec des comédien·ne·s professionnel·le·s.
Objectifs :
- Éprouver les outils acquis, confronter la théorie à la pratique.

Jour 5 – 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.

Semaine 3

Jour 1 – Le moodboard et la 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 entre le·la réalisateur·rice/ chef·fe opérateur·rice / chef·fe décorateur·rice.
- Mettre en pratique ces connaissances.

Jours 2 et 3 – La pratique du découpage.
Découpage technique des scènes choisies par les stagiaires.
Objectifs :
- Confronter à la pratique le découpage et mettre en œuvre les savoirs acquis.

Jour 4 – Monteur·se image et compositeur·rice de musique de film.
Intervention monteur·se : confrontation montage/découpage selon deux styles différents ("à la manière" du cinéma classique, "à la manière" du cinéma moderne), avoir des clefs de compréhension pour diriger le montage.
Intervention compositeur·rice : comprendre la gamme d'émotions que le·la compositeur·rice est appelé·e à soutenir, inscrire la musique du film dans un projet dramaturgique global, réflexion sur l'utilisation de la musique à l'image dans des chefs-d'œuvre du cinéma.

Jour 5 – Réflexion et bilan.
Présentation des découpages techniques proposés par les participant·e·s.
Objectifs :
- Comprendre et analyser le rapport entre intention et résultats obtenus à partir des travaux de chacun·e.
Réflexion globale sur l'orientation artistique des projets. Bilan personnel et collectif.
Bilan de la formation.

Moyens pédagogiques 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.
Exercices de tournage.
Jeux de rôle.

- **Moyens pédagogiques**

Supports de cours.
Un livret est fourni afin de consigner la méthodologie dispensée.

- **Moyens techniques**

Matériel de prise de vue (caméra, lumière, accessoires…).
Matériel de prise de son.

- **Modalités d'évaluation**

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

AFDAS