

initiation
au cinéma
les fondamentaux de la réalisation

atation
néma
ux de la réalisation

initiation
au cinéma
les fondamentaux de la réalisation

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES MÉTIERS DE L'IMAGE ET DU SON
La femis

2009

La fémis

Créée en 1986, La fémis assure un enseignement artistique, culturel et technique consacré aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel.

Depuis 1996, la fémis propose également des stages de formation continue aux professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.

Ces formations sont organisées avec des partenaires internationaux, nationaux et régionaux et l'Afdas.

Le stage de formation « Initiation au cinéma : les fondamentaux de la réalisation » a pour ambition d'offrir l'expérience et le savoir-faire de La fémis à toute personne en lien professionnellement avec le cinéma. L'originalité de cette formation est en particulier de les mettre en situation de pratique d'un exercice.

Objectifs

- Appréhender les principes spécifiques du langage cinématographique.
- Comprendre les choix artistiques et techniques de chaque étape de la fabrication d'un film.
- Participer à la conception et à la réalisation d'un court-métrage.

Public

Professionnels souhaitant améliorer leur capacité à évaluer des projets de films de fiction, notamment les personnels de l'État (CNC, Directions centrales et régionales du Ministère de la Culture), des collectivités territoriales (direction de la culture des régions, des départements et des municipalités, Commissions du film) et des établissements publics culturels.

La formation s'adresse également à toute personne exerçant une activité professionnelle liée au cinéma dans le secteur privé : exploitation, télévision, communication, publicité, personnel administratif des productions.

Cette formation permet donc, à tous les acteurs du secteur, de s'initier à chacune des étapes, de la conception et de la réalisation d'un film.

Organisation

Cette formation se déroule en trois modules : un module de 5 jours, un module de 2 jours, un module de 6 jours.

Le 1er module aborde les principes fondamentaux de la mise en scène à travers les différentes étapes du processus de fabrication d'un film (écriture, réalisation, post-production).

Entre le 1er et le 2e module, des séances d'écritures collectives sont organisées.

Le 2e module est dédié à la préparation des tournages, notamment aux repérages et au casting.

Le 3e module permet aux stagiaires de se confronter à la réalisation d'un exercice de fiction simple, application directe de l'enseignement des bases du langage cinématographique. Il est aussi une première prise de contact avec la fabrication de films, tant aux points de vue créatif que technique.

programme

1er module

Les éléments fondamentaux de la réalisation : du scénario à la post-production

Partie théorique

A partir d'extraits de films, présentés et analysés par des professionnels et des théoriciens du cinéma, les stagiaires appréhendent les différentes étapes de la création d'un film : scénario, réalisation, image, son, montage.

- Scénario : les spécificités de l'écriture cinématographique, les règles de la dramaturgie, les personnages, la structure d'un film, la gestion du temps...
- Réalisation : comment passe-t-on du scénario à la réalisation ? Découpage, mise en scène, direction d'acteurs.
- L'image : valeurs des plans, cadre, échelle, focale, mouvements, choix de lumière.
- Le son : mise en scène du son, le in / le off, les effets sonores, le mixage.
- Le montage : montage et narration, choix des rushes.

Écriture d'un scénario

Répartis en groupes, les stagiaires développent un scénario de court-métrage. Suivant un cahier des charges précis, ils sont initiés et formés à l'écriture sous la direction d'auteurs-réalisateurs encadrant la partie pratique.

Les projets développés par groupe de 7 stagiaires dans l'atelier d'écriture sont réalisés au cours du troisième module. L'écriture se poursuit au-delà du 1er module avec un suivi par internet et 3 séances d'écriture collective entre la fin du 1er module et le 2e module.

2e module

Préparation des tournages

Un module de deux jours en mai permet aux stagiaires de préparer les tournages (repérages et casting).

Une séance collective dédiée au découpage du court-métrage est prévue entre le 2e et le 3e module.

3e module

réalisation d'un exercice de fiction

« *Comment fait-on un film ? Comment passe-t-on du montrer au raconter ? Comment produit-on un récit avec des images et des sons ?* » sont les enjeux de ce module à vocation pratique et sans finalité d'atteindre un objet achevé.

Les stagiaires réalisent un court-métrage de fiction d'une durée de 5 à 10 minutes avec des acteurs.

Objectif

Cette session permet aux stagiaires de se confronter à la réalisation d'un court métrage. De cette pratique, ils tireront un regard différent sur les enjeux artistiques et techniques de la réalisation d'un film.

Descriptif de l'exercice pratique

A l'issue d'une journée d'initiation technique au matériel de tournage, deux groupes de stagiaires entreprennent la réalisation d'une fiction courte en vidéo. Chaque stagiaire occupe sur ces tournages successivement les postes de réalisateur, cadreur, perchman, chef-opérateur du son, assistant. Les mêmes rushes sont montés par deux équipes différentes, afin de sensibiliser les stagiaires à l'importance des choix faits au montage. Une analyse des films réalisés est organisée à l'issue du stage.

Moyens techniques

Durant leur stage, les stagiaires bénéficient des salles de projection, salles de cours, salle de casting, caméras pour repérages et casting, unités de tournage DV cam avec perche et mixette et des salles de montage virtuel sur Avid DV X press de La fémis.

N.B. : le stage implique un investissement personnel important.

Les stagiaires doivent fournir un travail d'écriture complémentaire aux séances collectives et avoir une disponibilité réelle lors de la préparation de l'exercice pratique et des tournages.

intervenants de l'édition 2008

Guy Mousset

(intervenant en scénario et exercice pratique), réalisateur, enseignant en scénario.

Intervenant depuis 1994 à La fémis, chargé de cours à l'université de Paris VIII en scénario. Formateur à l'Éducation Nationale (options Cinéma), au Ministère des Affaires Étrangères... Intervenant auprès des Drac d'Amiens, de Lyon, de Belfort. Il est également réalisateur (*Leçon de théâtre, Luang prabang, une ville du Laos...*)

Jean-Luc Daniel

(intervenant en réalisation et exercice pratique), réalisateur.

Depuis 1991, il intervient à La fémis (1er cycle, université d'été). Formateur pour le compte de l'Éducation Nationale (option Cinéma), et pour le Ministère des Affaires Étrangères, il est également réalisateur (*Henri Dutilleux, un parcours libre, Premiers films, un exercice à La fémis...*)

Marc Salomon

(les fondamentaux de l'image), chef opérateur.

Il enseigne l'histoire des styles de la photographie de cinéma dans diverses écoles et universités (La fémis, ENS Louis Lumière). Il est l'auteur de *Sculpteurs de lumières : les directeurs de la photographie* (Bibliothèque du film, 2000) et de nombreux articles parus, entre autres, dans la « Lettre de l'AFC ». Il prépare également un ouvrage sur plus de 600 directeurs de la photographie dans le monde.

Christian Canonville

(les fondamentaux du son), enseignant.

Il enseigne la prise de son fondamentale et liée à l'image ; le montage et le mixage, les écoutes critiques, les fondements de la scénographie sonore dans les pratiques instrumentales du son au cinéma, et le documentaire radiophonique. Il est intervenant à l'École Louis Lumière, au CFT Gobelins... Il prépare une thèse de doctorat à l'université Paris III Sorbonne Nouvelle sur les formes cinématographiques du silence.

Anne Lafarge

(les fondamentaux du montage), chef monteuse.

Diplômée de l'IDHEC, Anne Lafarge a démarré sa carrière en tant qu'assistante monteuse d'Agnès Guillemot notamment sur *Le Mépris* de Jean-Luc Godard. Elle a été chef monteuse d'une quinzaine de films de long métrages : *Les Aristos* de Charlotte de Turckheim (2005), *Les Clefs de bagnole* de Laurent Baffie (2003), *Vertiges de l'amour* de Laurent Chouchan (2001), *Le Nouveau Jean-Claude* de Didier Tronchet (2001), *Voyance et manigance* de Éric Fourniols (2000), *J'ai faim !!!* de Florence Quentin (2000), *C'est pas ma faute* de Jacques Monnet (1999), *La Classe de neige* de Claude Miller (1998), *Le Bonheur est dans le pré* de Étienne Chatiliez (1995), *Le Sourire* de Claude Miller (1994), *Confessions d'un barjo* de Jérôme Boivin (1992), *Chambre à part* de Jacky Cukier (1989)...

informations pratiques

Modalités d'inscription

Documents à fournir avant

le 12 février 2009 :

- fiche d'inscription ci-jointe
- CV dactylographié
(2 pages maximum)
- une lettre de motivation
dactylographiée
(3 pages maximum)

Durée

1 module de 5 jours, 3 séances d'écriture collective entre le 1er et le 2e module, un module de 2 jours de préparation au tournage, 1 séance collective de découpage, un module de 6 jours (total 116 h).

Dates

1er module

lundi 30 mars au

vendredi 3 avril 2009

3 séances d'écriture

(de 3 heures)

vendredi 10 avril et mardis

28 avril et 5 mai 2009

2e module

lundi 11 et mardi 12 mai 2009

1 séance découpage

mardi 26 mai 2009

3e module

vendredi 5 au

vendredi 12 juin 2009

Lieu du stage

La fémis – Paris 18^e

Nombre de participants

14 stagiaires

Frais de participation

3725 € T.T.C.

Possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation continue.

Stage conventionné AFDAS.

La fémis

Formation continue

6 rue Francoeur

75018 Paris

01 53 41 21 40

formation.continue@femis.fr

Chef de projet

Carine Burstein

01 53 41 21 12

carine.burstein@femis.fr

Assistante formation continue

Anne Lebelle

01 53 41 21 40

anne.lebelle@femis.fr

fiche d'inscription

À retourner à La fémis avant
le 12 février 2009, accompagnée d'un CV et d'une lettre de motivation

M   Mme   Mlle

nom _____ prénom _____

organisme / entreprise _____

fonction _____

adresse de l'organisme / entreprise _____

code postal _____ ville _____

téléphone professionnel _____

e-mail _____ fax _____

responsable de la formation au sein de votre organisme / entreprise _____

_____ téléphone _____

adresse personnelle _____

code postal _____ ville _____

téléphone personnel _____ portable _____

e-mail personnel _____

date de naissance _____

formation _____

ancienneté dans le secteur _____

Êtes-vous ayant droit AFDAS ? _____

si oui, merci de préciser intermittent ou salarié _____

comment avez-vous eu connaissance de la formation *Initiation au cinéma : les fondamentaux*

de la réalisation ? _____

_____