

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
TECHNIQUES ET JEU FACE CAMÉRA

**DU 13 AU VENDREDI 24 MAI 2024
À MARSEILLE**

TECHNIQUES ET JEU FACE CAMÉRA

>> Objectifs pédagogiques

- Être force de proposition en casting et sur un plateau en arrivant mieux préparé
- Mesurer et anticiper l'écart entre ce qu'exprime le-la comédien-ne et ce qu'enregistre la caméra
- Intégrer au jeu différents paramètres techniques liés au tournage : taille de plan, lumière, modulation de la voix, précision de raccord et de position...
- Construire avec justesse des personnages variés et psychologiquement crédibles
- Jouer un état émotionnel fort et le reproduire autant de fois que nécessaire
- Mieux communiquer avec l'ensemble d'une équipe de tournage

Public visé

Artistes interprètes professionnel-le-s

Conditions d'accès

Avoir des droits à la formation auprès de l'Afdas :
2 ans d'ancienneté + 48 cachets sur les 4 dernières années ; ne pas être en carence

Prérequis

Être comédien-ne professionnel-le ; il n'est pas nécessaire pour ce stage d'avoir une expérience face à la caméra, mais il est conseillé d'avoir connaissance de la réalité de ce qu'est un tournage.

Modalités pédagogique et d'organisation

Formation présentielle – 11 jours – 77 heures
Du 13 au 24 mai 2024
Du lundi au samedi puis du lundi au vendredi

Effectif

12 stagiaires maximum

Lieu de formation

Friche Belle de Mai, Marseille (13)

Accessibilité

Formation accessible au P.M.R. | Dans un souci d'inclusion et d'amélioration de notre accessibilité, nous vous invitons à signaler d'éventuelles situations de handicap afin que nous puissions en tenir compte au mieux et adapter la formation à vos besoins.

Présentation

Cette formation vise à accompagner chaque acteur-trice dans la construction de ses outils, et à le-la préparer aux précisions techniques inhérentes à un tournage, sans dissocier celles-ci du jeu d'acteur en tant que tel.

À partir d'exercices concrets (mémorisation rapide de texte, de respects de marques, d'adaptation à la taille du plan, existence du hors-champs...), mais aussi de manière transversale (dans chaque tournage de séquences), le stage proposera à chacun-e de se familiariser avec ces contraintes pour les transformer en appui de jeu.

Intervenant-e-s

Alain Prioul - formateur, metteur en scène et réalisateur
Angélique Luisi – Directrice de casting

Modalités d'évaluation

En amont, le premier jour et pendant la formation : différents temps d'évaluation individuel et collectif.
En fin de période : débriefings à chaud et bilan collectif.
Le dernier jour de stage est constitué du bilan collectif du stage et de bilans individuels.

Coût de la formation

Le coût pédagogique est de 2 980€ TTC par stagiaire

Candidature

Jusqu'au 12 avril 2024

Contact

formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Objectifs pédagogiques

- **Être force de proposition** en casting et sur un plateau en arrivant mieux préparé
- **Mesurer** et **anticiper** l'écart entre ce qu'exprime le comédien.ne et ce qu'enregistre la caméra
- **Intégrer** au jeu différents paramètres techniques liés au tournage : taille de plan, lumière, modulation de la voix, précision de raccord et de position...
- **Construire** avec justesse des personnages variés et psychologiquement crédibles
- **Jouer** un état émotionnel fort et le reproduire autant de fois que nécessaire
- **Mieux communiquer** avec l'ensemble d'une équipe de tournage

Préambule

« Je pense que chaque acteur-riche doit inventer les outils qui lui conviennent pour se trouver prêt au moment du tournage. Mon rôle de formateur est de l'accompagner dans la construction de ses outils, en accord avec son apprentissage et sa pratique du métier d'acteur. Dans cette formation, je serai vigilant à confronter les stagiaires aux précisions techniques inhérentes à un tournage et à ne pas dissocier celles-ci du jeu d'acteur en tant que tel. Chaque exercice sera filmé et visionné pour permettre de bien comprendre l'intrication entre *jeu, état, émotions* et *techniques* [taille de plan, raccord, précision des positions...].

Je n'aime pas le dolorisme. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de se « faire mal » pour arriver à provoquer chez le spectateur une émotion. Je pense que l'acteur-riche est un.e prestidigitateur-riche qui me fait croire que ce qu'il-elle me montre est vrai. Je ne veux juste pas voir les « ficelles » de ses tours de magie. Je n'identifie pas le-la comédien-ne au personnage. Pour moi, le-la comédien-ne joue dans tous les sens du terme. Il-elle joue avec rigueur, précision, mais il-elle joue.

Pour moi, une formation est l'endroit où il faut essayer et se tromper et surtout ne pas immédiatement tenter de produire un résultat. La dissonance est parfois riche et source d'originalité. Et puis c'est aussi l'endroit où il faut se préparer aux différentes réalités des plateaux de tournages et donc répondre à des contraintes techniques et de temps. Nous alternerons donc exercices d'exploration et mise en pratique des outils construits pendant les exercices dans des simulations de tournage dans le temps réel des plateaux. »

Déroulé pédagogique

Plusieurs axes de travail sont proposés dans ce stage :

Un entraînement et une familiarisation avec les modalités de tournage

A partir d'exercices concrets (*mémorisation rapide de texte, de respects de marques, d'adaptation à la taille du plan, existence du hors-champs...*), mais aussi de manière transversale (*dans chaque tournage de séquences, ces problématiques seront présentes*), le stage proposera à chacun.e de se familiariser avec ces contraintes pour les transformer en appui de jeu.

Un enrichissement des propositions sur le plateau

Grâce à la notion de buts et de moyens, nous chercherons à enrichir les premières propositions en casting ou sur le plateau, et surtout nous veillerons à ce que chacun.e arrive avec au moins deux propositions distinctes au commencement du travail. Nous travaillerons à partir de séquences que nous rendrons complètement différentes en changeant les buts et les moyens des personnages. Cela nous amènera à préciser les informations nécessaires (*précision sur le personnage, univers du film, genre dans lequel s'inscrit le film...*),

que devrait avoir le-la comédien-ne pour faire une proposition la plus adaptée au projet et surtout réfléchir à quelle stratégie adopter lorsque ces informations ne sont pas données [*comme cela peut arriver parfois en casting*].

Une mesure de la différence entre ce qui est ressenti sur le plateau et ce que la caméra a enregistré

Avec une exploration systématique de la perception d'un même moment par la caméra suivant des tailles de plan différentes, nous interrogerons comment l'acteur-trice peut moduler sa proposition de jeu [*intensité de l'état, intériorisation/extériorisation de celui-ci*], pour que ce qu'il y a à l'image soit en accord avec ce qu'il-elle voulait donner. Nous nous poserons la question de l'économie de moyens associée souvent à un jeu naturaliste [*jusqu'où peut-on gommer pour qu'un état reste perceptible*]. Nous poserons aussi le premier jour la question de comment l'image d'un-e comédien-ne peut être perçue quand il-elle est en situation de présentation en casting et comment il est possible d'agir sur cette perception.

La construction du personnage face à la caméra

Qu'un personnage soit proche ou loin de l'acteur-trice, il paraît important de conscientiser le squelette utilisé pour un personnage et les modifications apportées à celui-ci par les émotions de ce personnage, afin de garder une cohérence malgré la chronologie des tournages [*tourner une séquence de fin avant celle de début, ou un plan de fin avant celui du début dans une même séquence*], et malgré des émotions fortes qui, quand elles submergent le-la comédien-ne, peuvent le-la faire quitter le personnage.

A travers des exercices de constructions de personnages variés dans des registres différents [*comédie, naturalisme, mélodrame...*], chacun mettra en place une série de repères pour mémoriser et intégrer organiquement les décisions de corps et de voix de son personnage.

La notion de raccord

Dans les séquences travaillées, nous veillerons à s'imposer la rigueur et la précision que demande le raccord au cinéma ou à la télévision. Être capable de reproduire le même trajet, le même geste mais surtout la même émotion, sans perdre la spontanéité apparente ou la fraîcheur du jeu, feront partie de nos préoccupations de la deuxième semaine. Une journée entière sera consacrée aux émotions fortes et à l'obligation de les reproduire avec précisions et rapidité.

Toutes ces notions seront reprises et synthétisées, dans les tournages de monologues et de séquences à deux, en fin de chaque semaine.

Chaque exercice fera l'objet d'un visionnage et d'un debrief.

Le jeudi et vendredi matin de la seconde semaine, Angélique Luisi, directrice de casting, interviendra et aura pour objectif de permettre aux stagiaires de mettre en pratique toutes les notions traversées dans le cadre d'une simulation de casting.

Planning prévisionnel

1ère semaine : du lundi 13 au samedi 18 mai (inclus)

Lundi

- Présentation du déroulé de la formation
- Exercice d'échauffement mettant en jeu des outils importants : la vision périphérique, la gestion de la propagation du stress dans une équipe.
- Exercice d'apprentissage rapide de texte : comment exercer sa mémoire à cet apprentissage ?
- Présentation courte face caméra. Optimisation de cette présentation.
- Notion de personnage par défaut.
- Échange d'un souvenir entre stagiaire pour préparer les exercices du lendemain

Mardi

- Notion de « médiathèque intérieure » : images, sons et sensations
- Travail d'épuration sur le souvenir : jusqu'où peut-on intérioriser le jeu ?
- Exercice sur la perception du spectateur selon la taille de plan. Ce que la taille du plan modifie dans le jeu de l'acteur.

Mercredi

- Notions de but et de moyen.
- Mise en pratique de cette notion sur de courtes séquences : comment enrichir la proposition de jeu grâce aux buts et aux moyens ? Comment rester raccord dans son jeu grâce à ces outils ?

Jeudi

- Exercices sur la précision des marques
- Exercices sur l'existence d'un hors champs
- Tournages de courtes séquences avec des contraintes de déplacements fortes et de raccord mouvement

Vendredi

- Répétition des monologues de 1mn choisis par les stagiaires parmi un corpus proposé à l'entrée en stage.
- Début de tournage des monologues en 3/4h

Samedi

- Fin des tournages

2ème semaine : du lundi 20 au vendredi 24 mai (inclus)

Lundi

- Visionnage des monologues
- Notion de constructions de personnage pour le cinéma
- Exercices et méthodologie de construction

Mardi

Chaque stagiaire travaillera dans la journée sur deux ou trois séquences différentes avec un camarade : le texte sera appris sur place, les buts, moyens et constructions de personnage se feront dans un temps court. Les séquences ne seront pas filmées, mais on demandera à chaque groupe d'arriver avec une proposition aboutie pour une première répétition sur le plateau.

Mercredi

- Travail sur les émotions fortes et la capacité à les reproduire *ad libitum* : Travail corporel sur le mécanisme des pleurs, du rire / travail de courte séquence en groupe mêlant

précision technique et émotion forte / tournage d'une séquence lacrymale (mort de personnage et tristesse inhérente) avec un grand nombre de prises. Comment garder son émotion, juste, précise et raccord sans la mécaniser, ni se mettre en souffrance ?

Jeudi

- Tournage de séquences à 2 avec constructions de personnage en 1h30 pour chaque groupe (les séquences et les groupes seront choisis par les stagiaires à l'issue de la première semaine).
- Simulation de casting avec le/la directeur/directrice de casting

Vendredi

Matin : débriefing et questions au/à la directeur/directrice de casting ; fin du tournage des séquences à 2 de la veille
Après-midi : visionnage des séquences, bilan et clôture de la formation

Moyens pédagogiques et corpus

Corpus : en amont du stage, un corpus de monologues et séquences à deux sera envoyé aux stagiaires. Ils pourront choisir les textes qu'ils voudront travailler. Un synoptique du déroulement de la fabrication d'un film [de l'idée à la diffusion], ainsi que le rappel de quelques notions techniques sera aussi remis.

La Friche Belle de Mai

Prototype né en 1992 de ce que l'on nomme aujourd'hui les « Tiers-Lieux », nouveaux modèles culturels et urbains, la Friche rassemble dans un lieu unique et réinventé, transformation urbaine, permanence artistique, lien au territoire et coopération active dans le sens de l'intérêt général.

Née de l'ancienne usine de la Seita, aujourd'hui lieu de création et d'innovation, la Friche la Belle de Mai est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes (350 artistes, producteurs, salariés qui y travaillent quotidiennement) et un lieu de diffusion (600 propositions artistiques publiques par an, de l'atelier jeune public aux plus grands festivals). Avec près de 450 000 visiteurs par an, la Friche la Belle de Mai est un espace public multiple de 45 000 m² où se côtoient 5 salles de spectacles et de concert, des jardins partagés, une aire de jeux et de sport, un restaurant, une librairie, une crèche, 2400 m² d'espaces d'exposition, un toit terrasse de 8000 m², un centre de formation.

Modalités d'évaluation

En amont du stage :

Toutes les candidatures seront étudiées par l'intervenant. La sélection du groupe se fait sur dossier (CV + lettre de motivation). Les textes envoyés en amont devront être lus à l'arrivée en stage.

Le premier jour de la formation :

Accueil des stagiaires, présentation de chacun et recueil de leurs attentes.

Pendant la formation :

Les temps d'échanges à l'issue d'un exercice ou d'une mise en situation doivent permettre d'évaluer ce qui fonctionne ou pas pour le stagiaire, de détecter les difficultés et d'adapter les consignes afin de travailler les éventuels blocages dans un processus d'accompagnement.

L'annonce des objectifs quotidiens en début de journée et un bref bilan sur les éléments acquis et les questionnements soulevés en fin de journée permettent le suivi de la progression pédagogique et du respect du programme prévisionnel.

En fin de période :

Un temps de débriefing collectif sera organisé le dernier jour. Il permet de revenir sur le processus global mis en jeu, de connaître la perception de chaque stagiaire sur le travail proposé et de faire un point sur l'atteinte des objectifs de formation.

Une grille d'évaluation individuelle, destinée à évaluer la progression des stagiaires sur les objectifs poursuivis pendant le temps de la formation, sera renseignée par le responsable de formation et les formateurs.

Les stagiaires auront à remplir un bilan dit "à chaud" qui permettra de collecter leur opinion et leur ressenti. Il sera suivi d'une évaluation dite "à froid", quelques mois plus tard, destinée à évaluer les effets de la formation sur leur parcours.

Présentation des intervenant-e-s

Alain Prioul – formateur, metteur en scène et réalisateur

Depuis 35 ans, il a choisi de ne pas choisir entre cinéma, théâtre et formation.

Il réalise de la fiction, des documentaires, des films institutionnels, et de la séquence cinématique pour du jeu vidéo. Il intervient régulièrement comme coach à la demande de comédien-ne-s, de réalisateur-trice-s ou de producteur-trice-s.

Il met en scène une quinzaine de spectacles de théâtre, conte, et musique et codirige la compagnie des épices depuis 25 ans. Il encadre régulièrement des stages en direction des comédien-ne-s et des réalisateur-trice-s (environ 80 depuis 1995, dont la moitié conventionnés AFDAS).

Il s'est formé au cinéma à l'école Louis Lumière, auprès de nombreux intervenants pour le jeu d'acteur-trice au sein de la Compagnie Mascarel, et à l'université Paris 5 en sciences de l'éducation. Il a aussi une licence de maths mais bon, cela ne lui sert plus beaucoup...

Angélique Luisi – Directrice de casting

Après une formation au Cours Florent et à l'Atelier International de Théâtre en tant que comédienne, ainsi qu'une formation technique aux côtés des équipes de Canal Plus, Angélique Luisi a approfondi ses études à La Sorbonne en Lettres Modernes avec une spécialisation en audiovisuel.

Son parcours professionnel a débuté en tant que comédienne, puis elle a évolué vers les postes d'assistante réalisatrice et d'assistante à la mise en scène avant de se consacrer au casting à partir de 2002.

Parallèlement à ses activités artistiques, elle a enseigné pendant une décennie au Cours Florent, et aujourd'hui elle partage son expertise au CNSAD et à l'ENSATT, entre autres, tout en développant des projets pédagogiques.

Son expérience lui a permis de collaborer avec une diversité d'artistes, tels que Jamel Debbouze, Alex Lutz, Sergio Castellito, Gael Morel, Matthias Malzieux, et bien d'autres encore.

Actuellement, elle finalise un unitaire et elle est en phase de préparation pour un long métrage ainsi qu'une série.

[Lien vers la page d'Angélique Luisi sur l'ARDA](#)

Informations administratives

Modalité de candidature

Date limite : vendredi 12 avril 2024

Un entretien préalable sera réalisé afin de faire le point sur votre besoin en formation et le financement envisagé. Vous serez amené·e à nous fournir un CV, une lettre de motivation à l'attention des intervenants et une photo (format portrait). D'autres documents pourront être demandés en fonction des attentes des formateurs.

Une sélection sera effectuée par les intervenants afin de constituer le groupe définitif.

Coût de la formation

Le coût pédagogique est de 2 980€ TTC par stagiaire

Financement

Afdas : vous devez déposer sur votre espace personnel Afdas, avant la date limite du 12 avril 2024, le devis que La Réplique vous fournira ainsi qu'un CV, une lettre de motivation et ce dossier pédagogique. L'Afdas peut être amené à vous demander des justificatifs supplémentaires. Pour rappel, l'ouverture des droits se fait après 2 ans d'ancienneté, sous réserve d'avoir cumulé au minimum 48 cachets sur les 4 dernières années.

Autre financement : nous contacter

Informations pratiques

Date : du lundi 13 au vendredi 24 mai 2024, à Marseille

Durée : 11 jours – 77 heures

Horaires : 10h-18h (sous réserve de modification)

Convocation : lundi 13 mai à 9h45

Réclamations et litiges

En cas de difficultés rencontrées durant la formation, l'équipe pédagogique se tient à disposition pour échanger et trouver une solution à la situation : formationpro@lareplique.org

La Réplique

La Réplique est un collectif de 400 comédiennes et comédiens professionnel·le·s questionnant leur art, les modalités et les enjeux de leur métier dans le but de mutualiser les compétences, de partager les savoirs, de stimuler la recherche et de fédérer un réseau de professionnel·le·s. Ouvert à toutes les disciplines du spectacle vivant et de l'audiovisuel, le collectif fait le lien entre la collecte de connaissances et l'acquisition de compétences qui viennent alimenter le geste artistique, à la recherche d'équilibre entre l'émulation, la solidarité et l'emploi.

Contact

L'équipe de la formation professionnelle : formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Responsable pédagogique : Marie-Anaïs Bigo

Responsable administratif : Rachel Bakouche