

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

L'ACTEUR ET LA CAMÉRA

DE LA PHOTOGÉNIE À L'INCARNATION

DU LUNDI 15 AU VENDREDI 26 MARS 2021
À MARSEILLE

L'ACTEUR ET LA CAMÉRA

DE LA PHOTOGÉNIE À L'INCARNATION

>> Objectifs pédagogiques

- Développer une meilleure perception de soi-même à l'image
- S'adapter aux conditions réelles d'un plateau de tournage et perfectionner son jeu face à la caméra.
- Mettre à l'épreuve sa liberté et sa disponibilité au jeu malgré les contraintes techniques, être en mesure de faire face aux imprévus, renforcer l'autonomie et les ressources de l'acteur
- Acquérir des capacités d'analyse critique de son propre travail
- Saisir sa propre image et s'offrir les possibilités de s'abandonner au regard d'un metteur en scène

Public visé

Comédien-ne-s professionnel-le-s qui souhaitent se familiariser avec les contraintes et les modalités particulières du jeu face caméra, et acquérir une expérience de tournage dans un décor.

Conditions d'accès

Avoir des droits à la formation auprès de l'Afdas (autres financements : nous contacter)

Prérequis

Artistes interprètes et artistes-auteurs ayant une pratique du plateau et ayant des droits à la formation disponible ; avoir pris connaissance du corpus de textes et de films qui sera composé par les formateurs avant l'entrée en formation. Une expérience devant la caméra n'est pas obligatoire.

Modalités pédagogique et d'organisation

Formation présentielle – 10 jours – 70 heures
Du 15 au 26 mars 2021
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

Partir de l'enjeu mystérieux qu'est la photogénie pour atteindre, peut-être, le point incandescent de l'incarnation. Offrir aux acteurs, dans des conditions et un cadre professionnel de tournage, les outils pour se rendre disponibles au jeu, et acquérir une connaissance plus approfondie de leur pratique du jeu face à la caméra.

Sous le regard du cinéaste, les acteurs exploreront la question de leur présence à l'image : est-elle naturelle, involontaire, ou l'acteur a-t-il un moyen d'agir dessus ? Comment être et jouer devant la caméra ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient intéressant à regarder ?

Intervenant-e-s

Samuel Theis, Julie Allione, Jacques Girault

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.

Candidature

Jusqu'au 12 février 2021

Contact

formationpro@lareplique.org – 04 26 78 12 80

Objectifs pédagogiques

- **Développer** une meilleure perception de soi-même à l'image
- **S'adapter** aux conditions réelles d'un plateau de tournage et perfectionner son jeu face à la caméra.
- **Mettre** à l'épreuve sa liberté et sa disponibilité au jeu malgré les contraintes techniques, être en mesure de faire face aux imprévus, renforcer l'autonomie et les ressources de l'acteur
- **Acquérir** des capacités d'analyse critique de son propre travail
- **Saisir** sa propre image et s'offrir les possibilités de s'abandonner au regard d'un metteur en scène

Compétences visées

- Être capable « d'être » et de « jouer » face à la caméra
- Maîtriser son image, sa photogénie à l'image
- Savoir être autonome, gérer son énergie et son désir pour être là à l'instant T.
- Maîtriser son rythme et son mouvement
- Savoir appréhender le plateau et les différents acteurs (réalisateur, chef opérateur, chef électro, etc.)

Déroulé pédagogique

Offrir aux acteurs, dans des conditions et un cadre professionnel de tournage, les outils pour se rendre disponible au jeu, et acquérir une connaissance plus approfondie de leur pratique du jeu face à la caméra. En mettant l'accent sur leur relation au directeur de casting, au réalisateur et enfin au chef opérateur, les acteurs pourront mettre à l'épreuve la question de leur présence à l'image. Partir de cet enjeu mystérieux qu'est la photogénie pour atteindre, peut-être, le point incandescent de l'incarnation.

La Réplique a confié la direction artistique de ce stage au réalisateur Samuel Theis. Il sera accompagné de la directrice de casting Julie Allione et du chef opérateur Jacques Girault. Ils proposeront leur regard de metteur en scène, leur approche de la direction d'acteurs et de la préparation au casting, et leur définition du cadre et de la lumière au cinéma.

Sous le regard du cinéaste, les acteurs exploreront la question de leur présence à l'image. Comment être et jouer devant la caméra ?

La grande question du stage sera celle de la présence de l'acteur à l'image. Vient-elle naturellement, spontanément, ou l'acteur a-t-il la possibilité d'agir sur sa présence, sa photogénie à l'image ? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un devient intéressant à regarder ?

La présence à l'image, ce n'est pas le charisme. L'expérience d'être confronté à sa propre image nous dit combien le regard qu'exerce la caméra, son regard « machinique », révèle un insu du visage.

La photogénie échappe à l'acteur car elle nécessite une médiation du regard. Celui du directeur de casting, du cinéaste, de l'opérateur. Il s'agira pour les intervenants de décrire cette faculté que peuvent avoir un metteur en scène et son opérateur à mettre en place dans la mise en scène et la mise en image, les conditions nécessaires pour la faire émerger. Les acteurs stagiaires auront l'occasion de se familiariser avec leur propre image, et oser des tentatives d'incarnation.

Programme prévisionnel

La première semaine : se donner à voir

Pendant cinq jours, Samuel Theis et Julie Allione interviennent conjointement sur la question du casting et de la direction d'acteurs. Les deux premiers jours, ils rencontrent les acteurs, dans de longs entretiens collectifs filmés, où il s'agit de découvrir les personnalités et les vies de chacun. L'objectif de ces deux jours est d'aller à la rencontre des acteurs, de leur intimité, qui servira de point de départ pour l'écriture des séquences filmées avec eux.

La question de ce que la personnalité d'un acteur apporte à un rôle se pose toujours de façon aiguë. Les comédiens ne savent pas toujours que c'est leur singularité plus que leur maîtrise qui va faire exister un personnage, leurs défauts et leurs failles qui sont plus intéressantes à voir que leur capacité à les cacher. Pourtant il ne s'agit pas d'opposer la nature à la technique, la poésie de la faille à la maîtrise, mais bien au contraire de les réconcilier. Aller à la rencontre de soi avant d'aller vers le personnage.

Pour cela, les stagiaires pratiqueront des exercices qui permettent de questionner :

- le statut de la parole : comment rendre une parole active pour soi et pour l'autre, au-delà de la question de la sincérité
- exercices d'improvisation qui permettent aux acteurs de se familiariser avec leur « parler vrai ».
- la qualité d'un silence. Filmer les acteurs dans le silence, apprendre à ne rien faire, abandonner toute tentative de contrôle pour se laisser traverser par ce qui vient, sans aucune préméditation. C'est aussi ça le point de départ du jeu.
- le rythme, de l'acteur, son mouvement. Chaque acteur a son propre rythme physique qui influe sur la mise en scène, le filmage.
- la responsabilité de l'acteur, dans son désir d'être là, son émotion au présent, son désir de jouer, mais aussi de se laisser regarder. Une partie de l'incarnation se joue déjà là-dedans.
- apprendre à être autonome, à gérer son énergie et son désir, pour être là à l'instant T.

Ensuite pendant trois jours, constitution des binômes en préparation du travail au plateau. Improvisations filmées, et construction de l'ossature d'une scène de 3 minutes pour chaque duo d'acteurs. Là encore, il s'agit de partir de leur nature, et de chercher des complémentarités dans les duos. Les partenaires doivent pouvoir s'entraider, mais être capables aussi de se surprendre, se piéger.

Le temps de travail sur les trois jours sera réparti, entre un groupe avec Samuel Theis qui dirige les improvisations pour les scènes à filmer la semaine suivante, et un autre groupe avec Julie Allione qui travaillera avec les acteurs en situation de casting, en alternance.

Pour ce travail de casting les stagiaires auront eu un texte à apprendre et devront le restituer face caméra.

Les essais filmés sont ensuite analysés en groupe, afin que chaque stagiaire se pose face à son image, pour pouvoir être attentif à ce qu'il dégage naturellement, son hors-champ, et qu'il puisse valoriser sa nature ou décider de la contrer par exemple.

Il sera intéressant de pouvoir observer ce qui surgit de différent, voire de complémentaire dans un exercice imposé et dans un exercice d'improvisation encadré afin de créer ce lien qui permet d'alimenter le tout

La deuxième semaine : les acteurs en conditions réelles de tournage

Face à une équipe technique (ingénieur du son, technicien lumière, pointeur.euse, chef opérateur) et en décor réel (maison), les stagiaires seront confrontés aux contraintes techniques. Ils devront les intégrer et être prêt pour le tournage des scènes.

Il s'agira d'être là, ici et maintenant, au présent. Ce sera le moment de mettre à l'épreuve la préparation qui aura été faite la première semaine pour pouvoir s'abandonner à ce qui se passe dans le moment présent, accueillir les sensations nouvelles, les émotions, les accidents. La répétition n'est qu'une préparation à vivre pleinement le moment présent d'une prise, où tout peut arriver.

Samuel Theis et Jacques Girault tournent deux séquences par jour pendant trois jours. Deux duos d'acteurs par jour. Variation des plans, et de la lumière au plateau. Les acteurs vont se mouvoir dans un décor et devront respecter les directions du réalisateur et les consignes techniques du chef opérateur.

Les acteurs qui ne tournent pas, se mettent au service du plateau. Ils peuvent s'essayer à des postes aussi variés que celui de scripte, de perchman, d'assistant lumière, etc. Cela permet aux stagiaires de se confronter aux enjeux et à la nécessité du collectif sur un plateau de tournage.

Les deux derniers jours, les séquences sont analysées collectivement avec les stagiaires. Les stagiaires pourront ainsi prendre le temps d'analyser leurs choix et comparer leurs intentions avec les résultats obtenus. Cette étape du travail est indispensable à la maîtrise de leur outil. Il est important que les stagiaires soient capables d'avoir un retour sur eux-mêmes, sur le travail fourni.

Moyens pédagogiques et techniques

Une salle de répétition pour les deux semaines de stage, qui servira également au débriefing des entretiens, exercices et séquences filmés.

Un décor pour les trois jours de tournage [type maison de ville].

Matériel de tournage :

Camera ALEXA

Série optique disponible, type Zeiss G0 / Cooke S3

3 types de projecteurs que l'on rencontre fréquemment sur les plateaux :

650w Fresnel

Arri M18

Skypanel S60 + louver

Aladdin 30x30 + louver

Equipe de tournage :

Réalisateur

Chef opérateur

1ère assistante opératrice

Ingénieur du son

Chef électro

Assistant caméra

Modalités d'évaluation

En amont du stage :

Toutes les candidatures seront étudiées par les intervenants. Après une première sélection sur dossier, les intervenants contacteront un certain nombre de comédiens pour constituer le groupe le plus homogène possible.

Le premier jour de la formation :

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

Pendant la formation :

Les temps d'échanges individualisés 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.

Chaque journée de stage se termine par un débriefing avec les formateurs, précisant les attendus pour les jours suivants. Chaque travail filmique se conclut par une analyse critique avec les stagiaires au cours des visionnages.

En fin de période :

Débriefings par les formateurs, des journées de tournage, du stage et de la réponse apportée par les stagiaires aux objectifs pédagogiques. Temps qui 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 questionnaire de satisfaction 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 intervenants

Samuel Theis – Réalisateur

Né en 1978, Samuel Theis étudie d'abord l'art dramatique à l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre. Il intègre ensuite l'atelier scénario de La Fémis avant de réaliser son premier long métrage *Party Girl*, inspiré de la vie de sa propre mère. À la frontière entre documentaire et fiction, les membres de sa famille y jouent leurs propres rôles. Le film, co-réalisé avec Marie Amachoukeli et Claire Burger, ouvre la sélection Un certain regard à Cannes en 2014 et obtient la Caméra d'Or. Samuel Theis est également comédien (*La Princesse de Montpensier*, *Nos Futurs*) et metteur en scène de théâtre (*Juste la fin du monde* de Jean-Luc Lagarce, prix Théâtre 13 Jeunes metteurs en scène en 2011). On l'a vu dans la saison 2 de la série *Dix pour cent*, aux côtés d'Isabelle Adjani. Il joue également dans la mini-série *Fiertés*, réalisée par Philippe Faucon pour Arte. Il termine actuellement son deuxième long métrage, *Petite Nature*, produit par Caroline Bonmarchand.

Julie Allione – Directrice de casting

Après avoir grandi sur la côte d'Azur, Julie Allione intègre en 1998 la fac de Paris VII où sont enseignées les premières gender studies. En 2001, la Corse lui manque et elle quitte Paris pour être directrice de casting à Bastia. En 2017 sort *Lutte jeunesse*, documentaire compilant les entretiens qu'elle a menés auprès de la jeunesse insulaire pour le casting sauvage d'Une vie violente de Thierry de Peretti. Puis en 2019 sort *Viril.e.s* son premier film documentaire sur la virilité en Corse. En tant que directrice de casting elle a travaillé avec Thierry de Peretti, Rebecca Zlotowski, Samuel Theis, Elie Wajeman, Nadege Loiseau, Pierre Schoeller, Erik Zonka, Eric Rochant...

Jacques Girault – Chef opérateur

Jacques Girault intègre la promotion 2011 du Département Image de la Fémis. Aujourd'hui directeur de la photographie du nouveau long métrage de Samuel Theis *Petite Nature*, il a auparavant travaillé sur les films *Le Dernier des Cefrans* de Pierre-Emmanuel Urcun, *Duo* de Claudia Bottino, *J'accélère* de Bettina Armandi Maillard, *A Rebours* de Frédéric Mermoud, *Sous le béton* de Roy Arida et *La Maison* de Claude Le Pape.

Informations administratives

Modalité de candidature

Date limite : vendredi 12 février 2021

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 2838€ TTC par stagiaire

Financement

Afdas : vous devez déposer sur votre espace personnel Afdas, avant la date limite du 27 août 2021, 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 24 derniers mois.

Autre financement : nous contacter

Informations pratiques

Date : du lundi 15 au samedi 26 mars 2021, à Marseille

Durée : 10 jours – 70 heures

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

Convocation : lundi 15 mars 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 300 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.

L'équipe

L'équipe formation professionnelle : formationpro@lareplique.org

Marie-Anaïs Bigo – Déléguée générale

Joffrey Lefebvre – Régisseur de production et des formations professionnelles

Laure Massol – Chargée d'administration et de communication

Carole Malinaud – Chargée de programmation et de la relation adhérent·e·s

Emma Fanget – Assistante de coordination

Mazarine Scheidt – Assistante de production

Depuis 2017, La Réplique est inscrite au catalogue de référence qualité de l'AFDAS : Datadock

