

ATELIERS ET MASTER-CLASSES

Des ateliers cinéma itinérants et sur mesure

Nous proposons différents types d'ateliers et master-classes pour des publics variés :

Publics cibles :

- Enfants à partir de 5 ans
- Adolescents
- Jeunes adultes sans expérience
- Jeunes en voie de professionnalisation
- Adultes avec ou sans expérience
- Professeurs : formation pour les rendre autonomes dans la direction d'un atelier cinéma et/ou formation à l'analyse de l'image et du scénario

Durée des ateliers :

- Sur une année scolaire : d'octobre à avril à raison d'une journée par mois d'octobre à mars à la condition que les enseignants avancent sur le projet : écriture, création décors, costumes... et tournage sur deux ou trois jours en fonction du projet
- Atelier découverte dans le cadre de TAP (temps d'activité périscolaire) par exemple au minimum 10 séances d'une heure. Attention : il nous sera difficile d'aboutir à un film dans ce cadre, ce sera plutôt des exercices filmés. Nous avons fait une exception avec l'atelier TAP de Pouzauges en 2014 voir film « Un drôle de tour » <https://vimeo.com/channels/pouzauges>
- Ateliers, master-classes, universités d'été... sur un temps condensé dans le cas de vacances scolaires, d'ateliers à l'international : minimum une semaine de 7 jours actifs à deux, trois semaines jusqu'à deux mois
- Sessions sur une année dans le cas d'écoles de cinéma par exemple en fonction des demandes sur modules thématiques : écriture scénario, réalisation, montage...
- Formation professeurs, intervenants cinéma... en fonction des demandes soit atelier découverte permettant d'avoir les outils de base pour animer un atelier cinéma minimum 5 jours idéal 8 à 10 jours (notamment pour la partie théorique et pratique et celle plus spécifique de l'analyse de l'image et du scénario) ou avec des modules thématiques approfondis comme pour les écoles cinéma

Genres cinématographiques : fiction, documentaire de création, documentaire, animation.

Déroulement des ateliers :

Le tronc commun pourra être plus ou moins identique en fonction de la demande et du public, évidemment plus allégé pour enfants et adolescents.

Les ateliers réalisation ou formation sont généralement dirigés par au minimum deux personnes pour pouvoir diviser les groupes en fonction des souhaits de chacun

- 1- Un tronc commun dirigé par les deux intervenants
- 2- Technique de réalisation : cadre, prises de vue, de son, réalisation générale...
- 3- Écriture de scénario, jeu d'acteur...

Approche et méthodologie :

Pour les actions artistiques que nous menons et les expertises que nous conduisons en France et à l'international, notre approche se fait toujours en fonction des groupes, des pays et des cultures. Il ne s'agit pas de calquer un modèle, nous travaillons et créons en fonction des identités qui constituent les groupes, des préoccupations, des désirs et des besoins de chacun. Nous nous devons d'être à l'écoute, d'observer et de comprendre la philosophie de chacun ainsi que l'approche, les lacunes, les désirs d'apprendre des groupes avec lesquels nous menons un projet artistique.

Nous sommes des fédérateurs, et en quelque sorte, les révélateurs des talents et des envies qui sommeillent en chacun des participants.

Notre ligne de conduite est artistique, nous ne faisons aucune concession sur ce point et ce, malgré les conditions parfois compliquées dans lesquelles nous nous trouvons.

Nos capacités à s'adapter à toutes situations, à résoudre rapidement les problèmes techniques où les obstacles que nous pouvons rencontrer font partie de nos atouts.

Le choix d'un partenaire et d'une zone d'intervention nous est dicté par plusieurs facteurs :

Notre réseau de contributeurs s'élargit de jour en jour, et les partenaires potentiels que nous choisissons viennent pour la plupart de ces réseaux qui fonctionnent souvent par le « bouche à oreille ».

Suite à un premier contact, nous vérifions si le code déontologique du partenaire potentiel correspond aux visées que nous avons, et en fonction de ces critères, nous mettons en place une méthodologie en fonction des besoins et ou des désirs de ce partenaire.

Notre expérience sur le terrain nous aide à appréhender la nature des interventions que nous programmons et, selon les cas de figure, nous orientons notre expertise sur des cibles différentes (primaires, collèges, lycées, universités, formation continue...) et en fonction des dates et lieux déterminés, nous proposons des formules correspondant aux besoins de nos partenaires.

Tous les projets que nous développons sont de nature différente même si le socle commun reste le cinéma, l'éducation à l'image et l'audiovisuel en général.

Conditions mises en place pour assurer un partenariat solide :

Un partenariat solide est un partenariat fonctionnant dans les deux sens. Nous apprenons autant d'eux qu'ils apprennent de nous, cela facilite la communication (surtout quand elle se fait dans des langues différentes). Ensuite, nous raisonnons en termes d'objectifs, de qualité et non en terme quantitatif.

L'aboutissement de nos projets ne se fait qu'à travers cette philosophie.

Enfin, nous privilégions dans la mesure du possible des collaborations transversales et des approches participatives.

Publics cibles :

- Enfants à partir de 5 ans
- Adolescents
- Jeunes adultes sans expérience
- Jeunes en voie de professionnalisation
- Adultes avec ou sans expérience

- Professeurs : formation pour les rendre autonomes dans la direction d'un atelier cinéma et/ou formation à l'analyse de l'image et du scénario

Durée des ateliers :

- Sur une année scolaire : d'octobre à avril à raison d'une journée par mois d'octobre à mars à la condition que les enseignants avancent sur le projet : écriture, création décors, costumes... et tournage sur deux ou trois jours en fonction du projet
- Atelier découverte dans le cadre de TAP (temps d'activité périscolaire) par exemple au minimum 10 séances d'une heure. Attention : il nous sera difficile d'aboutir à un film dans ce cadre, ce sera plutôt des exercices filmés. Nous avons fait une exception avec l'atelier TAP de Pouzauges en 2014 voir film « Un drôle de tour » <https://vimeo.com/channels/pouzauges>
- Ateliers, master-classes, universités d'été... sur un temps condensé dans le cas de vacances scolaires, d'ateliers à l'international : minimum une semaine de 7 jours actifs à deux, trois semaines jusqu'à deux mois
- Sessions sur une année dans le cas d'écoles de cinéma par exemple en fonction des demandes sur modules thématiques : écriture scénario, réalisation, montage...
- Formation professeurs, intervenants cinéma... en fonction des demandes soit atelier découverte permettant d'avoir les outils de base pour animer un atelier cinéma minimum 5 jours idéal 8 à 10 jours (notamment pour la partie théorique et pratique et celle plus spécifique de l'analyse de l'image et du scénario) ou avec des modules thématiques approfondis comme pour les écoles cinéma

Genres cinématographiques : fiction, documentaire de création, documentaire, animation.

Déroulement des ateliers :

Le tronc commun pourra être plus ou moins identique en fonction de la demande et du public, évidemment plus allégé pour enfants et adolescents.

Les ateliers réalisation ou formation sont généralement dirigés par au minimum deux personnes pour pouvoir diviser les groupes en fonction des souhaits de chacun

- 4- Un tronc commun dirigé par les deux intervenants
- 5- Technique de réalisation : cadre, prises de vue, de son, réalisation générale...
- 6- Écriture de scénario, jeu d'acteur...

Descriptif du contenu des ateliers de réalisation types :

1ère phase : approches théoriques vocabulaire de base

Tour d'horizon des différents métiers du cinéma

Approche technique : historique de la pellicule au numérique, notions du cadre, prises de vue, prises de son, éclairage, réglages caméra, déclinaison des formats numériques

Vocabulaire de base : Plans, Cadre, Mouvements de caméra, Champ et hors

champ... illustré par des extraits de films et des exercices pratiques

Analyse d'extraits de films en général 1 heure hebdomadaire sur le 1er trimestre dans le cadre d'un APA.

Il est à noter que sur, par exemple 2 heures hebdomadaires de cours, 1 heure est consacrée à la théorie et 1 heure à la pratique...

2ème phase : atelier d'écriture et de scénarisation

Analyse d'un scénario : les règles d'or de l'écriture et de présentation du scénario.

Boîte à idées : différents exercices d'approche de l'écriture pour libérer l'imaginaire et créer « un pot à idées » dans lequel les élèves piochent pour les étapes suivantes.

Synopsis : écriture d'un ou plusieurs synopsis, issus de la première phase

d'idéation, choix d'un des synopsis ou un mélange d'idées pioché dans les différents synopsis proposés par les participants

Scène à scène : découpage de l'histoire en scènes

Les personnages : carte d'identité des personnages, fonction, évolution, costumes...

Scénario : écriture de la continuité dialoguée

3ème phase : pré-production

Repérage des lieux de tournage et décors

Casting

Découpage technique

Descriptif technique des scènes :

numérotation, identification du décor, des accessoires, des costumes, des personnages...

Rédaction d'un plan de tournage

4ème phase : tournage

Répartition des équipes techniques et artistiques

Répétitions comédiens

Le film, sous la direction de Gilles Lemounaud, est entièrement tourné par les participants.

5ème phase : postproduction

Visionnement des rushes

Création d'un « ours »

Création d'une bande sonore : bruitages, musique, postsynchronisation si besoin

Visionnement de l'ours

Montage final

Présentation publique des films

Répartition des ateliers :

Les élèves peuvent être divisés en groupes selon leur domaine de prédilection :

Équipe tournage : approche des techniques de prises de vue, de réalisation et de montage.

Équipe écriture du scénario

Une fois ces deux phases achevées, les participants se déterminent sur leurs fonctions : jeu, cadre, réalisation, montage, prise de son...

Module production :

Un module peut être ajouté en fonction des demandes, le module production consiste à avoir une approche globale de la production et de la mise en œuvre de projets culturels.

Nous mettons à la disposition des stagiaires une équipe de professionnels : cinéaste, scénariste, ingénieur du son, directeur photo, monteur, compositeur, comédiens... en fonction des demandes.

Les ateliers et modules se déclinent selon les demandes des groupes et le programme est personnalisé. En général, nous proposons un suivi après la période de stage, et ceux qui le souhaitent nous envoient régulièrement leurs scénarios en cours d'élaboration pour corrections et conseils ou nous demandent notre expertise sur leurs projets.

Pour en savoir plus sur les ateliers et les tarifs nous contacter, un devis personnalisé vous sera fait en fonction de vos demandes, de vos budgets, de vos publics cibles.