

Développer un projet de fiction courte

Écriture et réalisation

du 11 au 15 mai 2015
et du 29 juin au 11 juillet 2015

*un contenu pédagogique élaboré par Films en Bretagne,
en collaboration avec le Groupe Ouest*

STAGE SOUTENU PAR LA REGION BRETAGNE

Partenaires : le Quartz (Brest) et le CDDB (Lorient)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Le parcours de formation « Développer un projet de fiction courte – écriture et réalisation » est à destination de dix auteurs et réalisateurs souhaitant s'initier aux techniques de développement de projet de fiction courte : écriture de scénario, note d'intention, réalisation, casting, découpage, mise en scène.

Cette formation doit permettre aux stagiaires d'assimiler les outils nécessaires à l'écriture d'un scénario de court métrage et d'en approcher la réalisation par les aspects suivants :

- connaître les étapes de développement d'un scénario et de son écriture
- connaître les différents interlocuteurs du réalisateur et leurs rôles
- appréhender la mise en scène et la direction d'acteurs

MODALITES

Durée : 17 jours / 119 heures
Dates : du 11 mai au 11 juillet 2015
Les horaires seront précisés ultérieurement
Effectif max. : 10

Coût : 4580 € net de taxes par participant
Prise en charge possible du coût pédagogique du stage, sous conditions

Module 1 : Ecrire une fiction courte

Dates : du 11 au 15 mai 2015 (5 jours)
Lieu : Brest (29)

Modules 2 et 3 :

La préparation au tournage, de l'écrit à l'écran

Dates : du 29 juin au 11 juillet 2015 (12 jours).
Les modules 2 et 3 se dérouleront dans la continuité.
Lieu : Lorient (56)

PRE-REQUIS, EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

La formation est ouverte aux scénaristes, auteurs, réalisateurs, professionnels de l'audiovisuel et du cinéma, ayant un projet de court métrage à développer pendant la formation.

Les candidats seront choisis par un jury composé de membres de Films en Bretagne et de ses partenaires.

Le choix des stagiaires se fera à partir :

- d'un cv
- d'une lettre de motivation
- d'un scénario de 10 pages maximum (police Courrier / t. 12) et d'un synopsis d'une page pour un court métrage

Il est entendu ici que les stagiaires devront s'engager par écrit avant l'entrée en stage à suivre l'intégralité de la formation.

PROGRAMME – Module 1

Ecrire une fiction courte

Jours 1 à 5 | 35 heures

Dates : du 11 au 15 mai 2015 (5 jours)

Lieu : Brest

Objectifs pédagogiques du module

Approfondir l'utilisation des outils de la dramaturgie au service du récit cinématographique de fiction courte.

Donner les moyens d'une mise en application concrète en prenant pour exemples les projets de fiction proposés par les participants.

JOUR 1 – session collective

Introduction aux objectifs de la semaine.

A partir d'une matière concrète proposée par les participants, approche des outils fondamentaux de la dramaturgie.

JOUR 2 – session collective puis en sous-groupes

La mécanique narrative et la puissance du récit : structure, enjeux, rôle des événements déclencheurs, articulations / pivots, dynamiques et moments-clés du récit.

Adaptation des paramètres abordés aux propositions de récit des participants.

JOUR 3 – session collective puis en sous-groupes

Les différents niveaux d'approfondissement du travail thématique : construction du point de vue, des scènes thématiques, enrichissement des différents niveaux de lecture et construction des personnages.

Adaptation des paramètres abordés aux propositions des participants.

Méthode pédagogique

Travail en collectif et en sous-groupes. Approche théorique. Etude de cas pratiques.

JOUR 4 – session en sous-groupes

La construction des personnages : caractérisation, définition des protagonistes, construction des antagonismes.

Adaptation des paramètres abordés aux propositions des participants.

JOUR 5 – session collective

Synthèse des outils assimilés et identification des pistes de refonte possibles au regard des dynamiques narratives et thématiques explorées.

Synthèse et conclusion, participant par participant.

Evaluation et proposition de pistes de travail.

Développer un projet de fiction courte – ECRITURE ET REALISATION

Du 11 mai au 11 juillet 2015

Films en Bretagne – Déclaration d'activité : 53 56 08 665 56 – N° Siret : 428 948 152 000 56

Page | 3

PROGRAMME – Modules 2 et 3

La préparation au tournage, de l'écrit à l'écran

Jours 6 à 17 | 84 heures (12 jours sur 2 semaines)

Dates : du 29/06 au 11/07 (2x6 jours)

Les modules 2 et 3 se dérouleront dans la continuité.

Lieu : Lorient

Objectifs pédagogiques du module

Après un temps de maturation nécessaire, réécriture pour finalisation de son projet et préparation de sa mise en image.

Les étapes : réécriture, note d'intention, rencontre avec une partie de l'équipe technique, préparation au casting, mise en scène.

Méthode pédagogique

Travail collectif, en sous-groupes et en individuel. Approche théorique et étude de cas pratiques.

Les stagiaires devront avoir fait parvenir aux autres membres du groupe leurs scénarios retravaillés en amont de la reprise des modules.

JOURS 6, 7 et 8 : Finalisation d'un récit

Sessions collectives et en sous-groupes

Jour 6 : Finalisation d'un récit

Suite à la première session de formation, présentation au groupe des pistes de travail mises en œuvre par les participants, puis identification par le scénariste-formateur des points restants à travailler.

Jour 7 : Finalisation d'un récit

Retours collectifs et avis sur les propositions des stagiaires.

Rendez-vous individuel avec le scénariste-formateur.
Finalisation du scénario.

Jour 8 : La note d'intention

Sur la base des exemples transmis en amont aux participants, présentation théorique de la note d'intention et de sa fonction. Exercices pratiques d'écriture de note d'intention. Présentation au groupe de sa note d'intention.

JOURS 9 à 11 : Rencontre avec l'équipe technique

Sessions collectives et en sous-groupes

Jour 9 : Rencontre avec un réalisateur

Présentation du métier et des missions, les étapes de réalisation (repérages, minutage, préparation, découpage, répétitions), la gestion d'équipes et le travail de direction artistique de son projet, gestion du plan de travail et organisation.

Approche théorique et pratique sur la base de documents de réalisation.

Jour 10 : Rencontre avec un premier assistant mise en scène

Présentation de son rôle/métier, en préparation du tournage et sur le plateau.

Présentation du plan de travail.

Exercices pratiques sur l'élaboration d'un plan de travail (en sous-groupes)

Jour 11 : Rencontre avec un chef-opérateur

Présentation du métier de chef-opérateur : qu'est-ce qu'un découpage, la place de la lumière, le cadre, comment ces éléments donnent un ton au film.

Apport théorique et exemples concrets par visionnage d'extraits de films.

Travail en sous-groupe : exercices de découpage.

Développer un projet de fiction courte – ECRITURE ET REALISATION

Du 11 mai au 11 juillet 2015

Films en Bretagne – Déclaration d'activité : 53 56 08 665 56 – N° Siret : 428 948 152 000 56

Page | 4

JOUR 12 : Rencontre avec un producteur

session collective

La relation auteur/producteur, les étapes de la production et de la post-production d'un film.

JOUR 13 : Relation réalisateur / comédien

session collective

Qu'est-ce qui fonde cette relation ? Qu'est-ce qui fait du comédien un bon relais, un bon interprète du récit ? Quelles techniques mettre en place et qu'anticiper pour être au plus près de ses propres attentes ?

Echange avec un réalisateur.

Exercice pratique: lecture d'un scénario par un comédien.

JOUR 14 : Lecture de scénarii / Approche de casting

session en sous-groupes

Matin : Lecture de dix scénarii par un comédien professionnel.

Après-midi : Approche du casting.

JOUR 15 : Le travail avec un comédien / La direction d'acteurs

session collective et en sous-groupes

Comment transmettre ses attentes au comédien sur un plateau ? Relier l'objectif d'une scène avec l'objectif général du personnage et du film.

Exercices pratiques de mise en scène avec un réalisateur et des comédiens.

Le stagiaire met en scène l'extrait choisi par le formateur. Tournage des scènes dirigées par les stagiaires et visionnage en sous-groupes.

JOUR 16 : Le travail corporel

session collective et en sous-groupes

Savoir diriger les acteurs, savoir faire évoluer les corps dans le cadre.

Exercices de mise en scène sur la base d'extraits choisis de scénario en développement. Chaque exercice est découpé en lecture et en analyse de la scène, puis mise en pratique.

Chaque stagiaire est coaché par le réalisateur en dirigeant le tournage d'une scène pour deux personnages, dans un temps donné.

JOUR 17 : Bilan et perspectives de réalisation

session collective

Présentation des avancées de chacun au reste du groupe. Restitution des exercices et échanges de groupe.

Chaque stagiaire dispose de 15 minutes pour résumer et présenter la façon envisagée d'exercer son rôle de directeur d'acteurs.

Bilan global sur la formation et perspectives de réalisation.

FORMATEURS

Antoine LE BOS

Scénariste

Diplômé de philosophie et du Conservatoire Européen d'Ecriture Audiovisuelle, Antoine Le Bos dirige le Groupe Ouest, Pôle européen de création cinématographique.

Il est le co-fondateur du Cross Channel Film Lab, premier film lab transfrontalier entre France et UK ; et le créateur de Cinécriture, ateliers dédiés à l'écriture de scénario à Paris.

Antoine Le Bos est par ailleurs consultant/scriptdoctor sur plus de 150 scénarii de long-métrages depuis 1998, dont une dizaine a été sélectionnée à Cannes, Berlin, Venise ou Toronto.

En tant que scénariste il a participé à l'écriture de nombreux films, longs et courts.

Parmi les plus récents courts-métrages :

Mr Hubert (20'. Coproduction Arte / Centre Pompidou / Les Films du Petit Poisson) ;

Parties. (20'. MAT Films / Arte / CNC. Prix du meilleur film à effets spéciaux FICN, Mention spéciale / Prix du Jury jeune à Brest, Prix du meilleur film expérimental à Manchester. Sélectionné dans 20 festivals internationaux.),

Ex-Voto. (18'. Diff ZDF / France 3 Ouest. Prix du Jury Imola 98, 2è au palmarès du public Regensburg, Prix du public, prix du Jury et prix de la meilleure fiction à Douarnenez 98, Mention spéciale / Prix du meilleur jeune réalisateur au Festival du film celtique. Sélectionné dans plus de 30 festivals internationaux.)

Alice VIAL

Scénariste et réalisatrice

En tant que scénariste, Alice Vial a participé à de nombreux longs-métrages de cinéma, dont *Au nom de la mère / Les Innocentes* d'Anne Fontaine (Torino Film Lab 2012, atelier Groupe Ouest 2011- 12, Forum des auteurs de fiction du Festival International des scénaristes 2011) ; *Les Immortelles* (En développement chez Les Films du Cygne. Scénario finaliste du Prix Sopadin du meilleur scénario junior 2009).

A son actif de nombreux courts-métrages : *Gueule de loup* (Films du Cygne. Enpost—production. Scénario lauréat du concours de scénarii du Festival européen de Lille, 2011, Coup de Cœur du Jury au concours de scénarii La Clé de Voute, 2010) ; *L'homme qui en connaissait un rayon* (Easy Tiger Films. Festival Européen du court-métrage de Brest, Festival St-Paul les Trois Châteaux, Festival de Clermont-Ferrand, ainsi que des sélections à Toulouse, Bordeaux, en Hongrie, Turquie, Portugal, Bulgarie, Italie, Turquie Angleterre, USA) ; *French it up !* (Films du Cygne. Festival en plein air de Grenoble 2014, Picknick Film festival 2014 en Espagne, Cinema Avvenire Film Festival, etc).

Alice Vial travaille par ailleurs en tant que scénariste pour la télévision : *Mauvaises Graines* (Cinétévé) ; *Les Grands* (Empreinte Digitale et Orange CinémaSérie) ; *Marjorie* série (K'IENproduction et France 2).

Elle est membre du jury pour la bourse Beaumarchais pour les courts-métrages 2014, membre du jury de présélection à l'atelier Groupe Ouest, et membre des collectifs de scénaristes : Les indélébiles et Mafia Princesse.

Diane BERTRAND

Réalisatrice

Après des études universitaires en économie et ethnologie, Diane Bertrand intègre l'atelier d'écriture de scénario à Aix en Provence.

Elle devient assistante, puis réalisatrice de films publicitaires et de courts métrages.

Diane Bertrand intervient à l'école de la rue Blanche, à la faculté de Rennes, et à la Femis.

Diane Bertrand a réalisé plusieurs courts métrages : *25 décembre 58*, *10 H36* (César 91, prix du public Clermont Ferrand), *Kankou Moussa* (Documentaire tourné au Mali), *L'Homme Orchestre* (documentaire tourné en Inde), *Charcuterie Fine* (making off de *Delicatessen* de Caro et Jeunet).

Pour la télévision, elle réalise *Retour de flamme* (collection vertige M6 - 2000) ; *L'Occasionnelle* (collection combats de femme M6 - 1998).

En longs métrages sortis en salle, Diane Bertrand réalise *Un Samedi sur la terre* avec Elsa Zylberstein et Eric Caravaca (sélection officielle « Un certain Regard » Cannes 96) ; *L'Annuaire* d'après le roman de Yoko Ogawa, avec Olga Kurylenko et Marc Barbé (2004), *Baby Blues* avec Karin Viard et Stefano Acorsi (2008).

Diane Bertrand adapte plusieurs longs métrages : *Mangez-moi* d'Agnès Desarthe (2008-09) ; *Cet été là* de Véronique Olmi (2012-13) ; *La Baine* d'Eric Holder (en financement).

Sonia LARUE

Réalisatrice et directrice de casting

Sonia Larue a réalisé trois courts-métrages de fiction : *Du grain à moudre* (2014 - Carlito Films), *L'enfant Do* (2010 - Paris Brest Production), *Rosalie s'en va* (2007 - Paris-Brest Production).

Ils ont été sélectionnés dans de nombreux festivals et ont remporté plusieurs prix.

En tant que directrice de casting, Sonia Larue a collaboré à plusieurs longs-métrages de fiction. Récemment : *Taularde* d'Audrey Estrougot (2014), *Le combat ordinaire* de Laurent Tuel (2014), *En équilibre* de Denis Dercourt (2014), *Les chaises musicales* de Marie Belhomme (2014), *La tête haute* d'Emmanuelle Bercot (2013), *Ker salloux* de Olivier Jahan (2013), *Mémoire vive* de Pascale Breton (2013), *En solitaire* de Christophe Offenstein (2012), *Elle s'en va* d'Emmanuelle Bercot (2012).

Elle intervient à l'Université Rennes 2 UFR Arts du Spectacle Cinéma, au Lycée Jean-Marie Lebris Douarnenez Option cinéma, et dans le cadre de formations professionnelles.

En tant que première assistante mise-en-scène, Sonia Larue a travaillé avec Tony Gatlif, Diane Bertrand, Pierre Jolivet, Bruno Bontzolakis.

Enfin plusieurs études de plans de travail en longs métrages lui ont été confiés : *Mémoire vive* et *Anarchistes et merveilleuses* de Pascale Breton, *Les gardiennes* de Damien Odoul, *Liberté* de Tony Gatlif, *Mangez-moi* et *Baby blues* de Diane Bertrand.

Mathieu BOMPOINT

Producteur

Diplômé de H.E.C. Paris, Mathieu Bompont a été producteur exécutif et producteur des Films du Worso, et producteur chez Noé Productions. Aujourd'hui Mathieu Bompont est le producteur et gérant de Mezzanine Films, société qui a déjà produit une trentaine de courts métrages et quatre longs métrages : *Les mains libres*, de Brigitte Sy, *Le paradis des bêtes* d'Estelle Larrivaz, *La belle vie* de Jean Denizot, *Les rois du monde*, de Laurent Laffargue.

Au cours des dix précédentes années, Mathieu Bompont a été nommé expert auprès de commissions régionales Cinéma (Aquitaine, Basse Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes), au CNC (lecteur, membre de la commission plénière de la Contribution Financière - court). Mathieu Bompont est membre du Syndicat des Producteurs Indépendants (Président du bureau Court Métrage 2012/2013, membre du Bureau long depuis 2014), membre fondateur de l'ARECOA, Fondateur en 2010 et Président depuis 2012 du Groupement d'employeurs Mezzanine Admin.

Mathieu Bompont est également professeur à l'Université de Caen (intervenant en Master 2 Production sur le développement de l'entreprise de production), et professeur à l'ESEC en charge du Court-Métrage.

Alan GUICHAOUA

Chef-opérateur

Formé à l'ENS Louis Lumière, Alain Guichaoua est diplômé de la section cinéma où il obtient la bourse KODAK jeunes talents.

Il intervient à la Faculté Paris 3 Censier ; et auprès des étudiants de première année du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains.

Alan Guichaoua a été chef opérateur / cadreur sur plusieurs CM de fiction, parmi les plus récents : *Mutter* (17') de Guilvic Lecam (Paris Brest Productions – 2014), *La candeur des babyloniens* de Bogdan Hatisi (Dreamachine Production – 2014), *Tarpan* (49') de Sébastien Téot & Marc Vittecoq (Cellulo Prod – 2013), *L'âge de son retour* (50') d'Arnaud Gauthier (Vitriol Production – 2012), *Les P'tits Lu* (12') d'Anne-Sophie Salles (Satourne Production – 2010).

Il travaille également sur des documentaires : *Une chinoise avec Bach* (52') de Michel Mollard (MMP Production – 2013), *La véritable histoire du Brest Armorique* (52') de Philippe Abalan (Aber Images – 2011), etc.

En tant que premier assistant opérateur, il travaille régulièrement avec Tom Harari, Claire Mathon, Fabrice Main, Nicolas Roche, Emmanuelle Le Fur, Nicolas Pernot.

Récemment il a travaillé sur *Diamant Noir* d'Arthur Harari (Les Films Pelléas-2014), *Mémoire Vive* de Pascale Breton (Zadig Films – 2014), *Tonnerre* de Guillaume Brac (Rectangle productions – 2013)

Lenaïck JAFFRE

Première assistante

En tant que première assistante réalisation, Lenaïck Jaffré a travaillé sur *Le rêve de Jacob* d'Olivier Ciechelski (Qualia Films – 2011), *Ô jeunesse* de Sylvia Guillet (Paris Brest Productions / ARTE – 2009), *Un soir au club* de Jean Achache (Arts premiers – 2008), *La femme serpent* de Marie Hélia (Paris Brest Productions / ARTE – 2007), *Clotûre* de Mickael Ragot (Les films sauvages 2007), etc.

Lenaïck Jaffré travaille également comme seconde assistante réalisation. Récemment, elle est intervenue sur *Nina* de Nicolas Picard-Dreyfuss (Barjac Production – 2014) ; *L'homme au pardessus* d'Olivier Guignard (Jem Production -2012) ; *Doc Martin* de François Velle (Ego Production – 2012), *Les bleus saison 3 bis* de Alain Tasma (Cipango – 2009).

Lenaïck Jaffré est directrice de casting : *L'île aux secrets enfouis* de Edwin Bailly (Fit – 2014) ; *Rouge Sang* de Xavier Durringer (Scarlett – 2013) ; *Bretonische Verhältnisse* de Matthias Tiefenbacher (GMT – 2013) ; *Intermarché* de Abel Ferry (WAM – 2013) ; *Doc Martin* saison 3 de Jean-Pierre Sinapi (Ego Production – 2012) ; *Doc Martin* saison 2 de Didier Delaitre (Ego Production – 2011) ; *Je me suis fait tout petit* de Cécilia Rouard (ORIGAMI – 2011) ; *Postpartum* de Delphine Noëls (Frakas production – 2011) ; *Mon frère Yves* de Patrick Poivre d'Arvor (17 juin production – 2010).

Elle intervient depuis 2007 à l'université de Brest dans le cadre du master image et son.

Nicolas CAMBOIS

suppléant de Lenaïck JAFFRE

Premier assistant

Formé à l'Ecole Louis Lumière, Nicolas Cambois a été premier assistant mise en scène de nombreux films : *Lou ! journal infime* de Julien Neel (Move Movie & mother Productions. 2014), *Un beau dimanche* de Nicole Garcia (Les Films Pélleas. 2013), *Populaire* de Régis Roinsard (Les Productions du Trésor. 2011), *Elles* de Malgoska Szumowska (Slot Machine. 2011), *Le mac* de Pascal Bourdieu (La petite Reine. 2010), *Comme les autres* de Vincent Garenq (Nord Ouest Productions. 2007), *Golden Door* de Emanuele Crialese (Memento Films. 2006), *Déline Paloma* de Nadir Moknèche (Sunday Morning Productions. 2005), *Fureur* de Karim Dridi (ADR Productions. 2003), *Une hirondelle a fait le printemps* de Christian Carion (Nord-Ouest productions. 2001), *Les yeux fermés* d'Olivier Py (Telecip & les Films Pélleas. 2000), *A la verticale de l'été* de Tran Anh Hung (Lazennec & Associés. 2000), *Drôle de Félix* d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau (Les Films Pélleas. 2000), *Cyclo* de Tran Anh Hung (Lazennec & Associés. 1995), *L'odeur de la papaye verte* de Tran Anh Hung (Lazennec & Associés. 1993).

Nicolas Cambois a écrit et co-réalisé avec Sébastien Gardet, le court-métrage *La difunta correa* (Ailleurs Productions. 2007) ; et *Bon pied, bon*, documentaire co-réalisé avec Olivier Desagnat (Noodles Production. 2001)

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

METHODE PEDAGOGIQUE

- Formation « en résidence » sur le premier module, favorisant l'immersion, l'échange et la disponibilité
- Travail et expérimentation en collectif et en sous-groupe
- Apports théoriques et pratiques permettant l'acquisition des « fondamentaux » en matière de construction du récit cinématographique, de préparation d'un tournage et de mise en scène, appuyés par des visionnages d'extraits de films, l'étude de scénarios ou de documents de travail (découpages, plans de travail...).
- La formation se déroulera en deux temps : un premier de 5 jours et un second de 12 jours. L'articulation en deux temps permettra de laisser les stagiaires s'approprier les outils sur le premier module avant de les mettre en pratique dans le second.

MOYENS TECHNIQUES

- Vidéo projecteur, matériel de tournage léger.
- Visionnage d'extraits de films et lecture de textes.

MODALITES D'EVALUATION

- Evaluation collective par les participants tout au long de la formation
- Evaluation des projets par les formateurs et par l'organisation dans le cadre du travail en sous-groupe et en individuel

CANDIDATURES & SELECTION

*L'admission à la formation se fait dans la limite des places disponibles,
après étude des dossiers de candidature par Films en Bretagne et les formateurs.*

Dossier de candidature

- Lettre de motivation
- CV

- Pour les ayants droit AFDAS :
 - Lettre d'accord de prise en charge

- Pour les candidats pris en charge par la Région Bretagne / ATE:
 - Copie de la carte de demandeur d'emploi faisant apparaître votre date d'inscription à Pôle Emploi

Ces documents devront être adressés par mail à :

Films en Bretagne / Maud Brunet, chargée de mission formation

Tél. 02 97 30 82 76 / Port. 06 58 95 84 52

Courriel : formation@filmsenbretagne.org

DATE LIMITE D'ENVOI DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Mardi 14 avril 2015

Développer un projet de fiction courte – ECRITURE ET REALISATION

Du 11 mai au 11 juillet 2015

Films en Bretagne – Déclaration d'activité : 53 56 08 665 56 – N° Siret : 428 948 152 000 56

Page | 11