

Image et réalisation en fiction

du 25 janvier au 5 février 2016

Un contenu pédagogique élaboré par Films en Bretagne, en partenariat avec Arwestud Films

STAGE SOUTENU PAR LA REGION BRETAGNE

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Relier les formations techniques à la réalité concrète du terrain d'un tournage entre dans une logique de process transversal de l'image et de sa réalisation : conception, fabrication, traitement, association dans la chaîne d'un film et son traitement final en post production...

A la fois théorique et pratique, cette formation permet d'**acquérir les bases et la méthodologie de la mise en lumière d'une œuvre de fiction d'une part, mais aussi la construction d'une cohérence narrative entre le cadre et la lumière dans la collaboration entre un opérateur lumière et un réalisateur.**

Acquérir les bases d'une construction lumière.

- savoir déterminer les sources en fonction des besoins
- connaître parfaitement les différentes sources à disposition
- être apte à faire un repérage de lieu
- apprendre à dialoguer avec le réalisateur et comprendre ses désirs d'esthétique de l'image
- apprendre à travailler avec les collaborateurs de l'équipe image (chef électro / électros)
- mettre en œuvre une construction lumière qui tienne compte des impératifs de la mise en scène, gestion des déplacements des comédiens, continuité lumière.
- Être capable de réaliser des effets et différentes ambiances (nuit / jour / ...)
- Appréhender ce qu'est un style et s'y tenir
- Comprendre in fine la différence entre éclairer et faire la lumière.

Etre capable d'assurer l'image d'un film de fiction

Réaliser en équipe un exercice imposé à travers un scénario adapté à cette formation. Les stagiaires seront confrontés à tous les aspects de ce métier passionnant et au traitement de l'image dans la chaîne d'une production : préparation, conception, tournage, montage, traitement et PAD.

Le rapport et la collaboration avec les autres membres de l'équipe de tournage. Les rapports avec les comédiens, les lieux de tournage et les difficultés qui en découlent et qu'il faudra surmonter, jusqu'à la post production.

Cette formation laissera le temps à la recherche et à la réflexion, de faire correctement les choses dans un seul but : analyser, comprendre, mettre en œuvre la méthode acquise, obtenir des résultats et donc progresser significativement dans l'exercice de ce métier.

PUBLIC

Pour dix professionnels de l'audiovisuel et du cinéma: cinq opérateurs de prise de vue et cinq réalisateurs.

PRE-REQUIS, EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

Les stagiaires devront maîtriser les fonctionnalités de base d'une caméra.

MODALITES

- Durée :** 10 jours / 70 heures
Dates : du 25 janvier au 5 février 2016
Lieu : Saint-Thual (35)
Horaires : 09:00 - 12:30 / 14:00 - 17 :30
Effectif : 10
Coût : 3220 € net de taxes par participant

Prise en charge possible du coût pédagogique du stage, sous conditions

PROGRAMME

La première semaine est consacrée à une série d'exercices sur les fondamentaux de la lumière permettant d'acquérir les bases indispensables à la mise en lumière d'un court métrage de fiction.

La deuxième semaine sera un cas d'école, avec la réalisation de A à Z d'un exercice imposé. Les participants mettront ainsi en pratique les bases d'une construction image, cadre et lumière acquises en première semaine.

Semaine 1 : du 25 au 29 janvier 2016

JOUR 1 - Esthétique de l'image & fondamentaux techniques

Esthétique de l'image

Comment définir la lumière !

A travers un panorama de l'histoire du cinéma et d'un grand nombre d'extraits de films, nous expliquerons les grands courants esthétiques du cinéma et l'évolution des techniques.

Qu'est-ce qu'une lumière expressionniste ? Qu'est-ce qu'une lumière naturaliste ? Que signifie une lumière narrative ? Autant de questions sur des grands fondamentaux indispensables pour commencer à aborder le travail de la lumière dans sa globalité.

Fondamentaux techniques

Qu'est-ce que la lumière d'un point de vue physique ?

L'intensité, la température de couleur, les unités de mesure de la lumière, autant de questions essentielles auquel il faut apporter des réponses.

JOUR 2 – Le chef opérateur

Travail du chef opérateur, rapport à l'image du réalisateur

Quel est le rôle du chef opérateur ? Quelle collaboration réalisateur-opérateur avant le tournage (découpage, ambiance, outils), gestion de cette relation artistique et technique. Le rapport avec les autres collaborateurs directs de l'équipe image. Quels rapports essentiels doit-il développer avec le reste de l'équipe, maquillage, coiffure, costumes, décors ?

Les outils de la collaboration chef opérateur

Le rapport au matériel, les connaissances techniques et la traduction des désirs artistiques en choix techniques. Les instruments de mesure. Le choix du matériel en fonction du projet. De l'importance des repérages. Panorama complet du matériel à disposition du chef opérateur.

JOUR 3 – Les bases fondamentales de la lumière

La lumière Clef ou Keylight, l'ambiance ou Fill in, le contre-jour ou backlight

Comprendre et maîtriser une construction lumière 3 points

Être capable de mesurer la lumière, de maîtriser le contraste d'une scène et les flux de lumière, de choisir le projecteur adéquat en fonction des désirs esthétiques du réalisateur. L'importance de décrire et d'imaginer une ambiance pour le réalisateur.

Analyse des prises de vues des stagiaires.

JOUR 4 -

La lumière du jour VS la lumière artificielle

Maîtriser l'une et l'autre, les mélanges de l'une et de l'autre. Mesure de la température de couleur - Apposition de filtres sur les projecteurs - Choix de gélatines - traduction artistique des choix techniques

Exposer une image

Maîtriser les appareils de mesure à disposition du chef opérateur : cellules, thermocolorimètres, luxmètres, oscilloscope et vecteur scope, histogrammes

Effet nuit VS effet jour

Sur une même séquence, dans un même lieu, comment construire deux ambiances de lumière totalement différentes qui modifient le sens et le contexte de la scène

La caméra

Définir les bons réglages de la caméra. Étude du langage artistique de la focale. Utiliser les bons filtres. Choix des Courbes de Gamma et Lut (Look Up Table). Choix du moniteur et calibrage

JOUR 5 – La continuité

La continuité est la base de la conception d'une ambiance. Faire de la lumière, cadrer un plan, un axe est une chose... mais faire en sorte que la série de plans qui composent une séquence de cinéma raccordent parfaitement les uns avec les autres est un tout autre problème... travail sur la cohérence d'une scène... dans des ambiances et des axes « incohérents ».

A travers un cas d'école imposé aux participants, nous verrons comment gérer les raccords et faire en sorte que la séquence soit homogène.

Mise en pratique des outils de mesure et de contrôle de la lumière ; prise de notes, de l'importance fondamentale des plans lumières ; cas particuliers des variations de la lumière naturelle, comment gérer ce problème ?

Fin de journée, bilan général de la semaine, analyse des images réalisées par les stagiaires.

Semaine 2 : du 1er au 5 février 2016

JOURS 6 à 9 – Simulation de tournage

Cette deuxième semaine est consacrée pour les quatre premiers jours à la simulation d'un tournage de type film court. Chaque fin de journée est dédiée au dérushage et à un pré-traitement des images.

Il s'agit pour les participants, avec un scénario et des lieux imposés, d'être confrontés directement et en immersion au travail de fabrication d'une image, d'une scène, en appréciant les désirs artistiques et les possibilités techniques, mais aussi au travail des collaborateurs directs et indirects : opérateur son, comédiens, électro et machino, décor, etc...

Cette mise en abîme, passionnante permettra une mise en pratique effective de tous les enseignements de la première semaine.

Toutes les situations que l'on peut rencontrer en fiction, prise de vues intérieures et extérieures, problématique de la continuité en fiction, travail avec un chef opérateur son, feront partie intégrante de cet exercice grandeur nature.

JOUR 10 – Post production

Ce dernier jour de formation fera la part belle à la post production des images, après montage du film qui sera effectué au fur et à mesure du tournage et qui sera prêt pour cette dernière journée. Nous nous pencherons sur l'étalonnage des images au travers d'une station professionnelle sous DaVinci Resolve 12 : développement du négatif numérique, bases d'étalonnage, ingestion des LUT, Look du film, export du film étalonné.

Bilan de fin de formation.

METHODE PEDAGOGIQUE

Cette formation se veut une vraie introduction aux métiers de l'image et à sa conception technique dans un environnement artistique... la relation entre les deux se fait par le biais de la relation réalisateur et opérateur image : le premier apprend à exprimer auprès du second ses intentions et ambiances artistiques quand le second doit les interpréter techniquement.

Elle permettra d'acquérir les bases de ce métier, les connaissances suffisantes pour son exercice, les réflexes et la méthode.

Enfin, au-delà d'acquérir les connaissances suffisantes pour bien démarrer, la deuxième semaine permettra aux stagiaires d'appréhender ce qu'est la réalité d'un tournage de fiction, de se confronter à la réalité et ainsi d'avancer dans leur vie professionnelle.

FORMATEURS

Fabrice RICHARD

Chef opérateur de prise de vue
Directeur photo

© Aurore Lossouarn

Impossible d'enfermer Fabrice Richard dans un genre ! C'est un touche à tout qui aime par-dessus tout son métier et le pratiquer. De la fiction aux publicités en passant par le documentaire et les clips sans oublier les films d'animation, il n'a qu'un seul but et une seule obsession, coller au plus près de la vision du réalisateur.

Passionné de technique, il maîtrise les supports films comme numériques et s'est forgé depuis quelques années une solide expérience dans le domaine des nouvelles caméras Digital Cinema.

Il a à son actif une centaine de clips (*Christina* d'Anaïs ; *La plume* de Louise Attaque nommé Plus beau clip de l'année 2000 aux M6 Awards et nombreuses récompenses internationales ; *Le même Soleil* de Grégoire ; *Quelques mots pour calmer les machos* de Billy the kick ; ...) et publicités (Mercedes, Kellogg's, Auchan, Galeries Lafayette, Fédération Française du Bâtiment, Crédit Agricole ; ...).

De 1990 à 2012, Fabrice Richard travaille sur une trentaine de documentaires 52 mn. Sur les 3 seules dernières années : *Anne de Bretagne* de Pierre François Lebrun/Averia & JPL ; *Xavier Grall, Bretagne terre promise* d'Ariel Nathan/Alligal production ; *Femmes au volant* de Brigitte Chevet/Quarck Production ; *Berlin, Vichy, Bretagne* de Hubert Beasse/Génération Vidéo ; *Bons baisers de Pékin* de Nicolas Jalot/Ladybird films ; *Entre deux eaux* de Pierre-François Lebrun/Averia production ; *Au-delà des frontières Stivell* de Pascal Signolet ; *FLB History* d'Hubert Beasse/Vivement Lundi ; *Le panthéon de la guerre* de Nicolas Jalot/Yuzu Films.

Mais également des longs métrages : *Villa Beau Soleil* de Philippe Alard/Quetzal films ; *Marcel & co* d'Arnaud Ladagnous/Les films à Paulo ; *Entre nous deux* de Nicolas Guillou/Vent d'ouest production ; *Hasta Manana* d'Olivier Vidal & Sébastien Magnianni/Adhésive production, Bonne Nouvelle Production.

En série TV : *SOS Superheros* (26x3 mn Disney XD) ; *Yooga* (30 épisodes JPL FILMS) ; *La mort et compagnie* (40 épisodes pour Série Club) ; *Comme à la maison* (Normaal Production) ; *La tête dans les flocons* de Bruno Collet (26 épisodes France 3 et chaînes mondiales) ; *Rip rest in peace* (13x2 mn) de Bruno Collet pour Turner Classic Movie USA ; etc.

De 1989 à aujourd'hui, il a fait l'image d'une quarantaine de courts métrages dont certains comme *Le jour de Gloire* et *Le petit Dragon* de Bruno Collet ont été multi primés à l'international.

Enfin, en 20 ans, il a participé à l'image de plus de 150 films d'entreprises et institutionnels : Terres Australes et Antarctiques françaises, IFRT, DRAC, FRAC, Ministère de la Justice, Mémorial de Caen, Renault Trucks, Groupe Guisnel, Banque Populaire, CG56, Conseil Régional de Bretagne, Crédit Agricole, Galeries Lafayette, GDF SUEZ, Véolia,...

Ludovic AUGER

Chef opérateur
Directeur photo

Après un virage professionnel de 172,8°, Ludovic AUGER fait de sa passion son métier. Il suit des études audiovisuelles à l'ESRA Bretagne et une formation chez Panavision. Il s'adapte à tous les formats de la filière audiovisuelle : documentaires, fiction, magazine ou clip.

En tant que cadreur, Ludovic Auger travaille depuis 2010 sur différentes prestations et événementiels : l'ordre des Avocats, CMA44, Groupama, CCN, Produit en Bretagne, Crédit Agricole, Roullier, Banque Populaire, Huchet, Biomarine, Crédit Agricole,...

Ludovic Auger a mis en lumière le long métrage de Julien Petit, titre provisoire *Anna & Otto* / Les films courts de Lola et de nombreux courts métrages parmi lesquels

Ces objets silencieux de Jérémy Gobé /La Petite Prod ; *Un jour sang* de Steven Pravong / La Dent du Géant ; *Les figures* de Julien Petit / Les films courts de Lola & Sleepless Production ; *Le réveil de Lucia Stern* d'Hélène Pravong ; *Cathodique* de Thomas Ayouti & Charlotte Sablé, (Festival Court-Métrage) ; *Folles d'Adam* de Samuel Bodin (sélectionné au Festival de Brest 2008) ; *Jour de gloire* de Bruno Collet / Vivement Lundi ! (Grand prix du SATIS 2007) ; *Pince Sans Rire !* de François Roux / Vivement lundi ! (sélection à de nombreux festivals).

Ludovic Auger a également à son actif de nombreux clips et films institutionnels (EDF, CMB, Véolia, L'Orange Bleue, Villes de Lorient & Quimperlé, Groupe Roullier, Airbus, Bret's, SPACE, Pontos, "C au programme" France2, "Stars&Métiers", Groupe Legendre, Groupe Beaumanoir, MSA, Groupama, MSA, Procopi, EURORSCG, SAMSIC, Yves Rocher, Renault Trucks, le Fouquet's ...), ainsi que des publicités (Relais d'Alsace et le Castel Ac'h / Lyo Production ; Planète Sauvage ; CNDB (Bois.com) ; Musée du Sous-marin de Lorient) ; Transports Guisnel ; fenêtres Lorenove ; etc) et un clip musical, *Vacuity pour Gojira* réalisé par Julien Mokrani et Samuel Bodin (Grand Prix catégorie Films publicitaires & Clips au festival HD du SATIS).

Enfin il a travaillé pour plusieurs séries : pilotes de séries en langue bretonne (*Lavariou Krenn* de Youenn Chapalain / Lyo Production ; *Komz Bzg* réalisé par Luc David / Pois Chiche Films ; *Fin ar Bed* de Nicolas Leborgne / Lyo Production) ; *Breizh Kiss* de Luc David / Pois Chiche (36X6') ; *Istoriou Breizh* de Luc David / Pois Chiche Films ; *Le petit dragon* de Bruno Collet / Vivement lundi ! (Sélection et prix à de nombreux festivals) ; *La tête dans les flocons* de Bruno Collet / Vivement Lundi ! ; *R.I.P.* de Bruno Collet / Vivement Lundi ! (TCM Etats-Unis).

Image et réalisation en fiction | Du 25 janvier au 5 février 2016

Films en Bretagne - Siret : 428 948 152 000 56. Enregistré auprès de la Direccte sous le numéro 53 56 08 665 56. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat.

MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES

MOYENS TECHNIQUES

- parc lumière complet en Tungstène, Fluos, Led et HMI
- petites caméras et camera de fiction SONY F 55
- monitoring
- Station de montage et d'étalonnage Da Vinci Resolve

MODALITES D'EVALUATION

Tout au long de la formation, nous utiliserons le temps qu'il faudra pour qu'aucun des participants ne se sente dépassé ou que des éléments fondamentaux ne soient acquis.

Chaque fin de journée sera mise à profit pour faire un bilan quotidien, tout sera remis sur la table, chaque point sera éclairci. Un bilan global sera effectué en fin de formation.

Nous mettons également un point d'honneur à débattre en permanence sur le sens de la lumière, sur l'esthétique de l'image en général.

Les visionnages des séquences et leurs analyses critiques sont pour nous essentiels, de même l'analyse de la lumière de grands directeurs photos au travers d'extraits de films est fondamentale pour nous.

Nous souhaitons que cette formation, d'emblée passionnante, puisse révéler des passions auprès de nos participants.

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 deux formateurs.

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

DOSSIER DE CANDIDATURE

- Lettre de motivation
- CV

Ces documents devront être adressés par mail à :

Films en Bretagne

Maud Brunet, chargée de la formation

formation@filmsenbretagne.org

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

**DATE LIMITE D'ENVOI
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Jeudi 17 décembre 2015**

Comment financer ma formation ?

Je suis demandeur d'emploi

Plusieurs possibilités existent pour vous aider à financer votre stage.

Pôle Emploi peut vous accompagner dans certains cas. Nous vous invitons à prendre contact avec Films en Bretagne afin de vous orienter.

ATE régionale

Dans le cadre de stages, un quota de places est accessible aux demandeurs d'emploi disposant d'une expérience professionnelle en lien avec le stage proposé mais ne pouvant temporairement pas – ou plus – justifier de droits ouverts à la formation.

Après examen de leur candidature et sélection de leur dossier, ces personnes bénéficieront de la prise en charge du coût des frais pédagogiques correspondant au stage choisi.

Pour de plus amples informations, prenez contact à cette adresse : formation@filmsenbretagne.org

Je suis chef d'entreprise non salarié

AGEFICE

Si vous cotisez au RSI (Régime Social des Indépendants), votre formation peut être prise en charge par l'Agefice.

Tous les renseignements sur : <http://www.agefice.fr>

Je suis salarié du secteur audiovisuel ou intermittent

Vous êtes intermittent ou salarié des secteurs audiovisuel, spectacle vivant, journalisme ?

L'**AFDAS** est votre organisme paritaire collecteur agréé par l'État pour collecter les contributions formation des employeurs de la culture, de la communication, des médias et des loisirs.

Ces contributions sont utilisées pour financer des actions de formation et de professionnalisation.

Vous trouverez sur le site de l'Afdas les informations utiles sur les modes de prise en charge et le calcul de vos droits à la formation.

<http://www.afdas.com>

Vous pouvez également prendre contact avec la délégation Ouest pour faire étudier votre cas :

Afdas – Délégation Ouest

(Bretagne, Pays-de-la-Loire, Basse-Normandie)

227, rue de Châteaugiron – 35000 Rennes

Tél : 02 23 21 12 60

Professions libérales & travailleurs indépendants

FIFPL

Tous les renseignements sur : <http://www.fifpl.fr>