

Comédie : du théâtre à la caméra

Pour un comédien n'ayant pas (ou peu) d'expérience de la caméra, se retrouver sur un plateau de tournage n'est pas forcément chose aisée.

Il doit faire face à une organisation de travail et un environnement qu'il ne connaît pas, et va vite se rendre compte qu'au sein du processus de création, sa place est beaucoup moins centrale que celle qu'il avait l'habitude d'occuper au théâtre.

Il va devoir adapter son jeu, notamment vis-à-vis de la place accordée au texte, et être capable de gérer son énergie lors de ses nombreuses heures passées sur le tournage, afin de pouvoir donner le meilleur de lui-même à l'instant T, c'est-à-dire quand la caméra tourne face à lui.

Pour cela, une compréhension du découpage et de la mise en scène, une maîtrise des ressorts du scénario, mais également une connaissance minimum de la grammaire de l'image et de l'organisation d'un tournage lui seront indispensables. Ces compétences lui permettront de prendre en compte les aspects techniques du tournage (contraintes de cadre et de déplacement, nombre de prises limités...), non pas comme des obstacles à l'expression de son jeu, mais au contraire, comme des outils.

Axée sur la pratique, la formation « **Comédie : du théâtre à la caméra** » propose aux stagiaires d'explorer de façon intensive les fondements du jeu caméra, en utilisant comme support de travail la comédie.

Le stage permettra donc également de revisiter ce genre exigeant demandant plus que tout autre une sincérité absolue au comédien, en décodant les grands principes.

Profil professionnel des stagiaires

- Comédiens de théâtre désirant acquérir de nouvelles compétences afin d'évoluer vers des projets de fiction cinéma ou télévision.
- Acteurs disposant d'une première expérience de tournage désireux de perfectionner leur jeu devant la caméra et de travailler des rôles de comédie.

Prérequis :

Une expérience professionnelle significative préalable au théâtre, à la télévision ou au cinéma, est indispensable.

Objectifs Pédagogiques

- Appréhender et maîtriser l'impact de l'environnement d'un plateau et du langage cinématographique sur son jeu.
- Adapter ses techniques d'acteur à la spécificité des contraintes et techniques de tournage de fiction.
- Savoir s'adapter aux consignes et contraintes de jeu sur un plateau de tournage, mais également en casting.
- Comprendre et maîtriser les rouages d'une scène de comédie afin d'en donner la meilleure interprétation possible.

La formation s'achèvera par un tournage en conditions réelles, à l'issue de laquelle chaque stagiaire repartira avec une ou plusieurs séquences montée(s) dans laquelle il interprète un premier rôle.

NICOLAS GABION

(comédien, scénariste)

Si son visage est connu du plus grand nombre pour ses rôles à la télévision (on peut le voir dans une quinzaine de téléfilms et séries, notamment « Kaamelott » réalisée par Alexandre Astier dans lequel il interprète le chevalier Bohort, un des principaux personnages récurrents), son activité artistique s'est déployée sur divers fronts. Au théâtre, il joue sous la direction de nombreux metteurs en scène parmi lesquels on peut citer Claudia Stavisky, Philippe Faure, Emmanuel Meirieu, Gilles Chavassieux, Dominique Lardenois, Sylvie Mongin Algan, Nicolas Ramond, Sarkis Tcheumlekdjian, Bernard Rozet...

Ce parcours théâtral l'amène à jouer de grands auteurs du passé (Tchekhov, Shakespeare, Sophocle, Sénèque, Choderlos de Laclos, Schnitzler, Brecht, Gogol, Corneille...) mais également des auteurs contemporains tels que l'anglais Jez Butterworth ou l'américain Ira Levin.

Il est également scénariste (il collabore à l'écriture de la saison 2 de « Kaamelott » et est l'auteur de « The Fabulous », long-métrage en développement) et metteur en scène (« Le sas » de Michel Azama, « Epopée Lubrique » de Marion Aubert dans une co-mise en scène au Centre Dramatique National de Montpellier).

Il enseigne le scénario auprès des classes de Mastères 1 et 2 de l'école d'animation Bellecour à Lyon.

WILLIAMS CRÉPIN

(réalisateur, scénariste)

Williams Crepin, diplômé de l'IDHEC (section Réalisation et Prises de Vue), a réalisé une trentaine de série télévisées et téléfilms pour la télévision, principalement des comédies. Il dirige des personnalités aussi éclectiques que Jamel Debbouze, Mathilda May, Michèle Bernier, Robin Renucci, Dominique Lavanant, Xavier Deluc, Martin Lamotte, Didier Bezace, Myriam Boyer, Eric et Ramzy, Clémentine Célerié...

Au cinéma, il a été le premier assistant d'Olivier Assayas, Samy Frey, Claire Devers, Claude Mourieras. Williams Crépin est également auteur et scénariste, son activité se déployant sur divers fronts, du cinéma à la télévision (une dizaine de scénarios tournés), en passant par la bande dessinée et le roman.

CLAIRE COULANGE
(directrice de casting)

Claire Coulange travaille aussi bien pour le cinéma, la publicité et la télévision pour laquelle elle a réalisé le casting de plus d'une cinquantaine d'épisodes de séries ou de téléfilms. Parmi ceux-ci on peut citer "Agathe Koltès" (France 3), "Nos chers voisins" (TF1), "Pep's" (TF1), "Transporter" (M6), "Jamais deux sans trois" (France 3), "Joséphine Ange Gardien" (TF1).

Programme

1ère semaine

Intervenant : **Nicolas Gabion** (5 jours - 35 heures)

Mise en évidence des différences fondamentales entre jeu pour le théâtre et jeu pour la caméra / Mise en lumière des caractéristiques du jeu théâtral ne « passant » pas à l'écran (28H)

Sous la direction du formateur, les stagiaires travaillent des scènes de comédies issues de films, séries, ou pièces de théâtre déjà existantes.

Dans un premier temps, les scènes sont travaillées dans une « optique théâtre ».

Une fois mises en place sous la direction du formateur, elles sont filmées grâce à une unité légère de tournage, visionnées et analysées. Le formateur décode notamment les écueils du jeu « théâtre » à l'écran : sur-importance accordée au texte au détriment de l'activité, « cercle de jeu » non adapté, sur jeu, « jeu extérieur », etc...

Forts de cette analyse, les stagiaires travaillent à nouveau les scènes sous la direction du formateur dans une « optique caméra ».

Les scènes sont à nouveau filmées, visionnées, commentées et analysées par le formateur et les stagiaires.

Approche théorique de la comédie (7H)

En s'appuyant sur le visionnage d'extraits de films ou la lecture d'extraits de pièces ou scénarios, le formateur décode les grands principes de la comédie : la comédie du point de vue de l'auteur, les différentes situations de comédie, les ressorts de la comédie, les archétypes de personnages de comédie...

2ème semaine

Intervenants : **Williams Crepin** (4 jours - 28 heures) / **Claire Coulange** (1 jour - 7 heures)

Travail d'adaptation rapide à des consignes de jeu et à des variantes demandées par un réalisateur / Travail d'adaptation aux contraintes techniques du tournage (21H)

Le formateur dirige les stagiaires sur des scènes de son choix en leur demandant systématiquement des « variantes » d'interprétation.

Les scènes sont systématiquement filmées puis visionnées en groupe et soumises à une analyse critique.

Tout au long de ce travail, le formateur introduit les contraintes techniques avec lesquelles un acteur doit composer sur un plateau de tournage (déplacements signalés par des marques au sol, champ/contre-champ sans partenaire, non chevauchement des voix...)

Sensibilisation à l'environnement et à l'organisation d'un tournage (3H)

Le formateur présente les principales notions pratiques qu'un comédien doit maîtriser : l'organisation d'une journée type de tournage, la feuille de service, le plan de travail général, le plan de travail journalier, etc...

Il présente également les métiers en interaction avec l'acteur sur le plateau.

Présentation des notions fondamentales du langage et de la grammaire cinématographique (valeur des plans, découpage, etc...)/ Sensibilisation à leur impact sur le jeu de l'acteur (4H)

Lecture et distribution des scènes qui seront tournées lors de la troisième semaine (4H)

Lecture en groupe de nouvelles scènes issues de scénario inédits (dont le formateur peut être l'auteur). Puis le formateur effectue une distribution en vue de la troisième semaine de stage qui proposera une mise en conditions réelles de tournage.

Préparation au casting (7H)

Le dernier jour de cette semaine sera réservé à l'intervention de Claire Coulange. Celle-ci présentera le métier de directrice de casting et évoquera ses attentes vis-à-vis d'un acteur, à fortiori sur des scènes de comédie.

Elle dirigera ensuite un casting fictif que tous les stagiaires passeront et dont elle commentera ensuite les images en présence des stagiaires.

3ème semaine

Intervenant : **Williams Crepin** (5 jours - 35 heures)

Mise en conditions réelles de tournage / Réalisation aboutie d'un film court

En studio, entourés d'une équipe de tournage complète (réalisateur, premier assistant, scripte, chef opérateur, ingénieur du son, régisseur, maquilleur), les stagiaires sont placés dans des conditions réelles de tournage avec un plan de travail, un temps et un nombre de prises limités. Ils tournent un film court sous la direction du formateur qui assure le rôle de réalisateur.

Chaque stagiaire tourne au moins une scène dans un premier rôle.

Au cours de la semaine, les stagiaires passent devant mais également derrière la caméra pour observer le travail de l'équipe technique et la seconder au

besoin. Ceci leur permet d'approfondir de façon concrète leur compréhension des contraintes techniques auxquelles ils sont confrontés lorsqu'ils se trouvent devant la caméra. Sur place, un chef monteur monte les scènes au fur et à mesure du tournage. Tous les stagiaires se rendent en salle de montage, ce qui leur permet d'appréhender le rôle capital que peut jouer le montage sur leur interprétation et séquence dans son ensemble.

Les séquences ainsi réalisées puis montées sont visionnées en groupe et commentées par le formateur, ce qui permet de mettre en lumière la progression effectuée par les stagiaires sur l'ensemble du stage.

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

Exercices

Introduction des contraintes techniques dans le jeu par des exercices progressifs individualisés et en groupe.

Evolution progressive de la difficulté des exercices proposés.

Entraînement

Chaque stagiaire développe ses aptitudes au jeu caméra grâce à un entraînement intensif (chaque stagiaire effectue de nombreux passages caméra tout au long de la formation)

Mise en situation réelle

Celle-ci, via le tournage de la semaine 3 permettra notamment une confrontation aux contraintes de rapidité et d'efficacité.

Exposé

Approche théorique de la comédie (semaine 1), sensibilisation à l'environnement et à l'organisation d'un tournage ; présentation des notions fondamentales du langage et de la grammaire cinématographique (semaine 2).

Entretien avec des professionnels

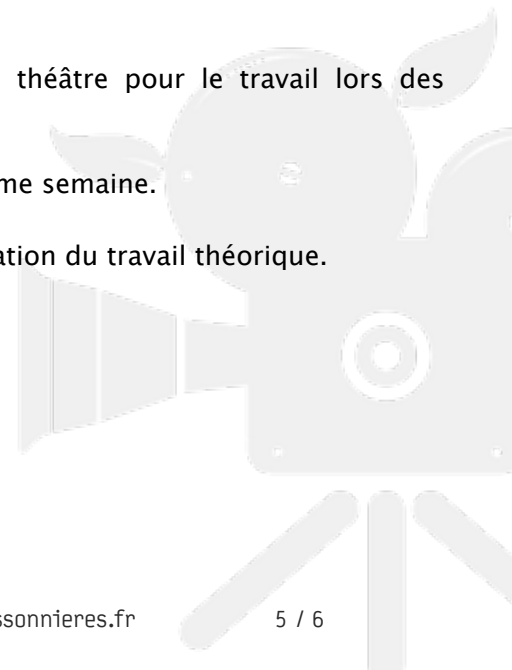
Des échanges sont menés régulièrement avec les formateurs, tous des professionnels expérimentés en activité, sur le métier d'acteur et sur les attentes de la profession.

Débat, discussion

Lors du visionnage et de l'analyse des séquences et des exercices tournés.

Supports de travail

- Scénarios de comédies existantes (séries ou long-métrages), pièces de théâtre pour le travail lors des semaines 1 et 2.
- Séquences d'un scénario de comédie original pour le tournage de la troisième semaine.
- DVDs de comédies emblématiques (séries ou longs métrages) pour l'illustration du travail théorique.

Moyens techniques-pédagogiques

Studio

Plateau 100 m2 (avec prélight en amont)
12 Projecteurs fixes sur monotube PAR 20
2 enceintes fixes sur monotube 100 W
Régie : Console de mixage son, Ampli 4x80 watts,
Connectique de raccordement pour son et image
Vidéoprojecteur ACER 3000 Lumens
Ecran motorisé 210x280 cm
Salle attenante au studio (pour répétitions) : 35 m2

Caméra

Semaines 1 et 2 : Canon 5D Mark II
Semaine 3 : RED Scarlet

Matériel lumière

2 Fresnel 1kW, 4 Fresnel 500 W, 4 Fresnel 300 W
4 kinos fluo 120, 4 tubes en daylight
2 lite panel 30x30, 2 blondes 800 W 4 Mandarines
800 W, Gélamines

Matériel son

1 Mixette , 1 Enregistreur multipistes 4 Micros HF
avec Capsules , 6 Micros hyper cardio, Perche
carbone

Matériel image

Pied caméra tête fluide
Optiques : Zeiss 28mm 2.1, Zeiss 40mm 2.1, 1 zoom
FEPZ (28-135mm f4 OSS) série de filtres, 1 follow
focus, 2 cartes SxS Pro + de 128 Go, 1 lecteur de
cartes, 2 retours vidéo LCD (7,4 pouces) , batteries
(x4), Chargeur batterie

Matériel machinerie

6 pieds century, Rotules et double rotules, 20
gueuses, 6 drapeaux + pieds , 1 cadre calque 4 x 4
+ wind up, 4 réflecteurs lumière, 1 mini-travelling

Matériel divers

Clap, Prolongateurs , Tourets et triplettes , Pincés à
linges (bois), Gaffer noir, Marking tape rouge, blanc,
vert, bleu , Câbles XLR, Bras magique, Borniol

Montage

Station montage Mac
Final Cut Pro X

Evaluation

Une évaluation des stagiaires est effectuée en début de stage (jour 1) afin de cibler les points à travailler chez chacun, les progrès à réaliser.

L'évaluation est ensuite régulière en cours de formation. Elle est notamment effectuée lors du visionnage collectif des scènes tournées sous la direction des formateurs, chaque visionnage donnant lieu à une analyse critique détaillée par le formateur et à un débriefing personnalisé.

Evaluation en fin de stage

Cette évaluation se fait tout au long de troisième et dernière semaine de stage, lors de la mise en situation réelle (tournage).

Le formateur évalue l'acquisition des objectifs pour chaque stagiaire à l'aide d'une grille d'évaluation dont les critères ont été déterminés en amont par les formateurs et le responsable pédagogique.

- Des bilans et synthèses personnalisés sont effectués par les formateurs.
- Une attestation de fin de formation est systématiquement remise à chaque stagiaire.