

Jouer pour 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. Il va devoir également appréhender et maîtriser l'impact des contraintes techniques du plateau de tournage sur son jeu. 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 limitées...), non pas comme des obstacles à l'expression de son jeu, mais au contraire, comme des outils.

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.

Prérequis :

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

Objectifs pédagogiques

- Identifier et mettre en oeuvre des techniques de jeu pour la caméra
- Gérer son engagement émotionnel et physique sur un plateau de tournage
- Identifier l'impact de l'environnement d'un plateau de tournage et du langage cinématographique sur le jeu
- Intégrer les contraintes techniques d'un tournage dans son jeu face caméra
- Appliquer les consignes d'interprétation en conjuguant initiative et disponibilité

12
stagiaires

70
heures

10
jours

1932 €HT
2318,4 €TTC

Description (suite)

Axée sur la pratique, la formation « Jouer pour la caméra » propose aux stagiaires d'explorer de façon intensive les fondements du jeu caméra. La première semaine de formation dirigée par un comédien expérimenté tant au cinéma/télévision qu'au théâtre propose aux stagiaires d'identifier puis de se familiariser avec les spécificités du jeu pour la caméra, sans se préoccuper des contraintes techniques du tournage que l'acteur devra assimiler dans son jeu (abordées lors de la deuxième semaine de formation). Ce travail permettra à chaque stagiaire de prendre conscience des techniques fondamentales de jeu pour la caméra et à développer son habileté à jouer pour elle, tout en prenant conscience de sa propre présence à l'écran.

Au cours de cette semaine, toutes les notions seront abordées par la pratique, grâce à un training intensif de scènes filmées. Des scènes soigneusement choisies pour leur capacité à faire travailler des points techniques précis du jeu seront rapidement mises en place par le formateur puis filmées grâce à une unité légère de tournage gérée par un cadreur/assistant. Elles seront ensuite systématiquement visionnées en groupe et analysées par le formateur.

La deuxième semaine de formation sera dirigée par un réalisateur. Elle proposera dans un premier temps aux stagiaires d'identifier puis d'assimiler toutes les contraintes techniques spécifiques au tournage qui peuvent avoir un impact sur leur jeu. Toutes ces notions seront abordées par la pratique, grâce à des exercices de tournage conçus pour aborder les notions essentielles à maîtriser pour un acteur (nécessité d'être « raccord », jouer avec des marques au sol, champ/contrechamp sans partenaire...).

Il sera ensuite proposé aux stagiaires d'effectuer une synthèse des différentes notions abordées depuis le début de la formation (jeu + adaptation aux contraintes techniques) grâce au tournage de séquences abouties réalisées sous la direction du formateur. Ce tournage permettra de familiariser les participants à des contraintes de rapidité et d'efficacité (temps et nombre de prises limité) mais également de mener un travail d'interprétation et d'adaptation à des consignes de jeu, le formateur dirigeant les stagiaires en leur demandant systématiquement des « variantes » d'interprétation.

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.

Les formateurs

LOÏC VARRAUT

(Comédien, auteur)

Acteur d'abord, la trajectoire de Loïc Varraut est marquée par ses collaborations avec des metteurs en scène et réalisateurs souvent inclassables parmi lesquels on peut citer Alexandre Astier, Emmanuel Meirieu, Jean-Lambert Wild, Jean-Christophe Hembert.... Après des collaborations avec Catherine Marnas et Jean Lambert Wild puis une formation à l'Ecole Régionale d'Acteurs de Cannes, dans les classes de Redjep Mitrovitsa et Nada Strancar, il rencontre Alexandre Astier à qui il commande un one man show : ce sera « Excusez le désordre », spectacle déjà marqué par le style Astier, alternant humour et émotion. Cette collaboration se poursuivra à la télévision pour interpréter le rôle de Vénec dans la série, puis le film « Kaamelott ». Loïc Varraut entame ensuite une longue collaboration avec Emmanuel Meirieu, comme acteur dans un premier temps (« Othello » (Shakespeare), « Mojo » et « The Night Heron » (Jezz Butterworth), « American Buffalo » (David Mamet)), puis à la direction de la compagnie Bloc Opérateur. Il forme alors avec Emmanuel Meirieu un tandem d'artistes qui se partagent les activités de production. En 2013, ils co-adaptent ainsi pour la scène deux romans de Sorj Chalandon : ce sera « Mon traître », créé au théâtre Vidy-Lausanne et au Théâtre des Bouffes du Nord. En 2015 et 2017, Loïc Varraut joue successivement les rôles de Birdy dans « Birdy » et de Mané le muet dans « Des hommes en devenir », aux côtés notamment de Xavier Gallais et Jérôme Kircher. En 2020, il co-adapte "Capitaine Fracasse" de Théophile Gautier, et joue dans le spectacle mis en scène par Jean-Christophe Hembert qui effectué une tournée dans plusieurs pays francophones. Il est enfin l'auteur de deux pièces de théâtre écrites pour des acteurs amateurs d'après leurs histoires personnelles : « Dating Fantasy » et « Faux Corail ».

DAVID FERRIER

(Réalisateur)

Depuis vingt ans, David Ferrier a travaillé sur plus d'une quarantaine de projets en tant que réalisateur ou premier assistant réalisateur. Il vient notamment de réaliser plusieurs épisodes de la série « Candice Renoir » (France 2) et de la série « Crimes parfaits » (France 3).

Le programme

SEMAINE 1

La première semaine de formation dirigée par un comédien expérimenté tant au cinéma/télévision qu'au théâtre propose aux stagiaires d'identifier puis de se familiariser avec les spécificités du jeu pour la caméra, sans se préoccuper des contraintes techniques du tournage que l'acteur devra assimiler dans son jeu (abordées lors la deuxième semaine de formation) Ce travail permettra à chaque stagiaire de prendre conscience des techniques fondamentales de jeu pour la caméra et à développer son habileté à jouer pour elle, tout en prenant conscience de sa propre présence à l'écran. Au cours de cette semaine, toutes les notions seront abordées par la pratique, grâce à un training intensif de scènes filmées. Des scènes soigneusement choisies pour leur capacité à faire travailler des points techniques précis du jeu seront rapidement mises en place par le formateur puis filmées grâce à une unité légère de tournage gérée par un cadreur/assistant. Elles seront ensuite systématiquement visionnées en groupe et analysées par le formateur.

jour
1

→ Présentations

- Présentation de l'intervenant et de son parcours
- Présentation des stagiaires
- Présentation de la formation dans ses objectifs et son déroulé

→ Identification des spécificités du jeu caméra ainsi que des différences fondamentales avec le jeu pour le théâtre

Après une mise en place dirigée par le formateur, chaque stagiaire tourne une séquence qui lui a été transmise en amont de la formation. Les séquences sont ensuite visionnées en groupe et analysées par le formateur. Le formateur décrypte notamment - le cas échéant - les écueils du « jeu théâtre » visibles à l'écran : sur-importance accordée au texte au détriment de l'activité, « cercle de jeu » non adapté, surjeu, « jeu extérieur », etc... Ce travail permettra donc au formateur d'effectuer une évaluation d'entrée en formation, en identifiant pour chaque stagiaire les axes de progrès sur lesquels il devra faire porter ses efforts.

Le programme (suite)

jour
2

→ Training intensif de scènes filmées

Visionnage collectif. Analyse commentaires du formateur

Points spécifiquement travaillés jour 2 :

- Le « cercle de jeu »

Savoir adapter son énergie de jeu, et en conséquence sa projection physique et vocale au « cercle de jeu » adapté à la situation jouée

- Intégrer la présence de la caméra

Toute en intégrant, et respectant les consignes de jeu du réalisateur et les contraintes de placement, savoir positionner son corps, son visage pour la caméra

jour
3

→ Training intensif de scènes filmées

Visionnage collectif. Analyse commentaires du formateur

Points spécifiquement travaillés jour 3 :

- Savoir placer et gérer son énergie
 - La responsabilité « rythmique » de l'acteur dans une scène
-

jour
4

→ Training intensif de scènes filmées

Visionnage collectif. Analyse commentaires du formateur

Points spécifiquement travaillés jour 4 :

- L'activité / Le texte. Savoir reconsidérer la place accordée au texte dans la gestion de son énergie
 - L'écoute active
-

jour
5

→ Training intensif de scènes filmées

Visionnage collectif. Analyse commentaires du formateur

Points spécifiquement travaillés jour 5 :

- Prendre conscience de sa présence à l'écran
 - Identifier et accepter ses spécificités personnelles à l'image
-

→ Bilan intermédiaire

Avec comme point de référence les séquences tournées lors du jour 1, le formateur effectue un bilan personnalisé du travail effectué lors de la première semaine. Il pointe pour chaque stagiaire les progrès réalisés et identifie les axes d'amélioration sur lesquels ils/elle devra faire porter ses efforts lors de la suite de la formation.

Le programme (suite)

SEMAINE 2

La deuxième semaine de formation dirigée par un réalisateur propose dans un premier temps aux stagiaires d'identifier puis d'assimiler toutes les contraintes techniques spécifiques au tournage qui peuvent avoir un impact sur leur jeu. Toutes ces notions seront abordées par la pratique, grâce à des exercices de tournage conçus pour aborder les notions essentielles à maîtriser pour un acteur (nécessité d'être « raccord », jouer avec des marques au sol, champ/contrechamp sans partenaire...). Il sera ensuite proposé aux stagiaires d'effectuer une synthèse des différentes notions abordées depuis le début de la formation (jeu + adaptation aux contraintes techniques) grâce au tournage de séquences abouties réalisées sous la direction du formateur.

jour
6

→ **Présentation/rappel 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
- Rappel du rôle essentiel du montage. Impact/interactions avec la prestation du comédien.

→ **Exercices. Travail d'adaptation aux contraintes techniques du tournage.**

Sous la direction du formateur, les stagiaires tournent des séquences sélectionnées puis mises en scène pour confronter les participants à certaines contraintes techniques spécifiques.

- Visionnage collectif. Analyse commentaires du formateur

Points spécifiquement travaillés jour 6 :

- + Déplacements signalés par des marques au sol
 - + Adaptation aux contraintes de « cadre »
 - + Savoir être « raccord » entre les différentes prises (différentes valeurs de plan tournées). Respecter le cadre technique pour faciliter le travail du monteur tout en conservant initiative et spontanéité dans ses propositions de jeu.
- Les séquences tournées lors des exercices portant sur ce point sont confiées à un monteur. Celui effectue plusieurs version différentes de montage qu'il livrera lors du jour 8.
-

Le programme (suite)

jour
7

→ Exercices. Travail d'adaptation aux contraintes techniques du tournage (suite)

Points spécifiquement travaillés jour 7 :

- Jouer en plan séquence
 - Champ/contre champ sans partenaire
-

jour
8

→ Exercices. Travail d'adaptation aux contraintes techniques du tournage (suite)

Points spécifiquement travaillés jour 8 :

- + Prendre en compte le travail de l'ingénieur du son (non chevauchement des voix dans un dialogue)
 - + Jouer dans une séquence nécessitant l'utilisation d'un travelling
 - + Savoir être « raccord » entre les différentes prises (différentes valeurs de plan tournées). Respecter le cadre technique pour faciliter le travail du monteur tout en conservant initiative et spontanéité dans ses propositions de jeu. Suite du jour 6 : visionnage des différentes versions de montage des séquences tournées lors de cette journée. Analyse/commentaires du formateur.
-

jours
9 & 10

→ Tournage de séquences réalisées

→ Synthèse des différentes notions abordées en semaine 1 et 2

→ Travail d'interprétation et d'adaptation rapide à des consignes de jeu et à des variantes demandées par un réalisateur

Sous la direction du formateur, et suivant un plan de travail défini, les stagiaires tournent des séquences avec un temps et un nombre de prises limités.

Ce tournage permet de confronter les stagiaires à des contraintes de rapidité et d'efficacité mais également de mener un travail d'interprétation et d'adaptation à des consignes de jeu, le formateur dirigeant les stagiaires en leur demandant systématiquement des « variantes » d'interprétation.

Sur place, un 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.

Bilan (jour 10)

- Résumé des notions du stage.
 - Bilan pédagogique.
 - Conseils et ressources.
-

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

→ Exercices

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

→ Entraînements

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)

→ Débat, discussion

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

→ Exposé

Rappel des notions fondamentales du langage et de la grammaire cinématographique (jour 6)

→ 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.

Supports de travail

→ Scénarii (séries ou long-métrages)

→ DVDs d'oeuvres emblématiques (séries ou longs-métrages) pour l'illustration du travail théorique.

Moyens techniques

→ Plateau de 100 m2

→ 1 unité légère de tournage :

+ caméra type Sony PXW-Z190 4K

+ Pied caméra tête fluide

+ 1 retour vidéo LCD (7,4 pouces) pour formateur

+ 1 retour vidéo LCD (17 pouces) pour stagiaires

+ 2 cartes SxS Pro (+ de 128 Go) + lecteur de cartes

→ Matériel lumière (kinos fluo, lite panel, blondes, mandarines)

→ Mini-traveling

→ 1 vidéo projecteur + écran large + système de diffusion son pour les visionnages

Modalités pédagogiques (suite)

Évaluation

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 au cours des exercices de synthèse réalisés jours 9 et 10. 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.

Inscription

Sur notre site internet : escalesbuissonnieres.fr