

Casting : préparation et entraînement intensif

10
stagiaires

56
heures

8
jours

3000 €HT
3600 €TTC

Description

Dans son parcours professionnel, tout-e comédien-ne qui souhaite se voir offrir des rôles à la télévision ou au cinéma, va se retrouver confronté-e à cet exercice particulier, souvent intimidant et frustrant, qu'est le casting.

Intimidant, car c'est dans un contexte fréquemment inconfortable, face à une interlocutrice ou un interlocuteur qu'il ne connaît que rarement, et le plus souvent sans partenaire pour lui donner la réplique, qu'il va devoir trouver la plus grande détente possible et offrir une prestation convaincante.

Frustrant, car il ne recueille généralement aucun commentaire sur sa prestation et n'a donc pas d'information pour progresser dans la maîtrise de l'exercice.

Encadrée par quatre directrices ou directeurs de casting particulièrement expérimentés et pédagogues, la formation « Casting : préparation et entraînement intensif » propose à ses participants de les doter d'outils et connaissances qui leur permettront de donner le meilleur d'eux-mêmes en essai caméra, leur offrant ainsi la possibilité d'offrir une « candidature » au meilleur de sa forme.

Les trois premiers jours de la formation permettront aux stagiaires d'acquérir et / ou de renforcer leurs techniques de jeu caméra spécifiques au casting mais aussi d'apprendre à préparer efficacement un essai caméra : analyse du genre et du format du projet, lecture et compréhension des scènes, construction de propositions de jeu et de HMC cohérentes et lisibles.

Profil professionnel des stagiaires

→ Comédien-ne-s souhaitant obtenir des rôles pour la télévision ou le cinéma et optimiser leurs chances de réussite en casting.

Prérequis

→ Expérience significative d'artiste interprète.

Positionnement pédagogique

Un entretien téléphonique sera effectué en amont de la formation pour valider le parcours professionnel et les pré-requis du candidat.

Objectifs pédagogiques

→ Maîtriser les techniques propres au casting (techniques de jeu seul-e face caméra, capacités d'adaptation aux consignes, présentation).
→ Savoir faire et réussir une proposition d'interprétation convaincante.

Description (suite)

Cette première séquence s'achèvera par une première simulation de casting permettant aux stagiaires de réaliser une synthèse concrète de l'ensemble des apprentissages et d'en mesurer l'application en situation professionnelle.

Au cours des jours 4 à 8, la formation s'articulera autour d'un entraînement intensif en conditions professionnelles, à travers une succession de simulations de casting encadrées par plusieurs directrices et directeurs de casting, des exercices dirigés venant compléter les simulations afin de travailler de manière ciblée les points de jeu repérés.

Les mises en situation / simulations porteront successivement sur des scènes de drame, de publicité et de comédie. Chaque simulation permet d'approfondir les spécificités de jeu propres à chaque genre, d'affiner la préparation des scènes et de tester la réactivité face aux directions et aux contraintes du casting. Les essais filmés donnent lieu à des visionnages analysés collectivement, permettant d'identifier les axes de progression individuels.

L'ensemble de ces journées favorise une montée en compétence progressive, une meilleure compréhension des attentes des directeurs et directrices de casting, ainsi qu'un positionnement plus juste et plus efficace des stagiaires en situation de casting.

Note : Si plusieurs directrices ou directeurs de casting choisis pour leur expérience et leurs qualités de pédagogues interviennent dans la formation, celle-ci n'a pas pour vocation d'être un « speed dating » entre directrices et directeurs de casting et comédien-ne-s, avec pour objectif unique de « faire du réseau ». Il s'agira d'un vrai temps de formation qui permettra aux stagiaires d'atteindre les objectifs pédagogiques définis (maîtriser les techniques propres au casting, savoir faire et réussir une proposition convaincante), les dotant ainsi d'outils et de connaissances précieux pour la suite de leur parcours.

Dans cette optique, l'effectif de stagiaires limité et le temps d'intervention alloué aux formatrices et formateurs directrices et directeurs de casting permettront à ces derniers d'accompagner chaque participant-e dans sa progression.

Le programme

jours
1,2&3

Techniques de jeu caméra en casting – Savoir préparer un casting

Intervenant.e : Directrice ou directeur de casting 1

→ Présentations

Présentation de l'intervenant.e et de son parcours.
Présentation individuelle des stagiaires.

→ Rappel des fondamentaux techniques du jeu caméra en casting -

Exercices dirigés

- Fondamentaux.
- + Jouer sans réplique
- + Faire vivre l'espace
- + Gérer les regards, les déplacements, le rythme
- + Position assise ou debout

Le programme (suite)

- Exercices dirigés.

En s'appuyant sur des scènes extraites d'œuvres de télévision ou de cinéma, différents exercices suivis de visionnages commentés seront proposés par l'intervenant-e pour mettre en évidence les spécificités du jeu caméra, en particulier dans les conditions d'un casting.

Ces exercices auront pour but :

- De prendre conscience du fait que la caméra voit tout, en particulier quand l'acteur veut « tricher » avec elle.
- De repérer les principaux écueils à éviter : privilégier la parole, le texte au détriment du mouvement et de la gestuelle. Oublier que l'écoute du partenaire constitue la moitié du jeu et que l'on ne joue pas que lorsqu'on parle, mais dès qu'on est dans le champ de la caméra. Vouloir « prouver » au lieu d'agir et donc surjouer. S'agiter pour remplir l'espace dont on craint le vide dans un jeu extérieur et souvent faux. Etc.
- De tester la souplesse du jeu et la réactivité face à des directions d'acteur très ciblées et des contraintes de déplacement très précises.

→ La présentation face caméra

- Comprendre sa fonction afin de l'aborder au mieux et de dédramatiser le côté ingrat de l'exercice.
- Techniques fondamentales de présentation face caméra.
- Savoir bien gérer son temps de présentation.

→ Préparer son casting pour élaborer une proposition convaincante

- Identifier le genre et le format du projet.
- + Savoir repérer immédiatement le genre (comédie, drame, thriller, naturaliste, etc.) et le format (série quotidienne, premium, film d'auteur, pub, long-métrage)
- + Comment le genre & le format influencent : rythme, densité émotionnelle, énergie globale d'une scène
- + Exercices et mises en situation
- Le travail sur le texte.
- + Identifier les « couleurs » de la scène, du personnage
- + La compréhension de la scène
- Apprendre à lire correctement un scénario, et à fortiori, une scène d'essai. Savoir dégager les informations capitales pour comprendre le rôle pour lequel on passe un essai ainsi que la situation de la scène.
- Construire une proposition de jeu.
- + Définir une proposition de jeu lisible : direction, intention, comportement
- + Comment proposer sans "forcer" : calibrage et nuances
- + Exercices et mises en situation
- Construire une proposition HMC.
- + Définition
- + Comment créer une proposition HMC qui révèle intelligemment l'univers du personnage
- + Cohérence entre : rôle / univers / costume / énergie / comportements

Le programme (suite)

jours
1,2&3

→ Synthèse des acquis - Simulation de casting 1

L'intervenant.e mène une première simulation de casting permettant aux stagiaires de mobiliser l'ensemble des techniques abordées lors des trois premiers jours de formation sur une scène qui leur aura été distribuée en amont.

La simulation inclut des directions et ajustements en temps réel, afin d'évaluer la capacité d'adaptation, la souplesse du jeu et la réactivité aux indications. Les stagiaires passent à tour de rôle un casting simulé sur une scène qui leur aura été distribuée le premier jour du stage.

- Visionnage des scènes suivi de l'analyse et des commentaires de l'intervenant.e. Identification des axes de progression et des points de vigilance pour chaque stagiaire.

jours
4&5

Entraînement intensif / Mises en situation professionnelle sur des scènes de drame

Intervenant.e : Directrice ou directeur de casting 2

→ Mise en situation réelle – Simulation de casting 2

- Les stagiaires sont placés dans des conditions les plus proches possibles de conditions réelles, n'ayant encore pas rencontré leur interlocutrice ou interlocuteur (intervenant.e directrice ou directeur de casting 2).

Les stagiaires passent un casting (+ présentation) sur des séquences issues de drames (séries policières, téléfilms, long-métrages) qui leur auront été distribuées en amont et qu'ils auront été invités à préparer, mettant en application toutes les notions vues lors des jours 1,2 et 3.

- Présentation de l'intervenant.e et échanges avec les stagiaires

Après les passages, la directrice ou le directeur de casting se présente, partage son parcours, son approche du casting et ses attentes habituelles. Un temps d'échange permet aux stagiaires de poser des questions, de comprendre sa manière de travailler et de contextualiser leurs propres performances.

- Visionnage collectif des essais filmés avec analyse pédagogique.

L'ensemble des prises réalisées est visionné en groupe. L'intervenant.e commente chaque passage, souligne les points forts, analyse les ajustements possibles, met en lumière les mécanismes professionnels observés et définit des axes de progression pour chacun.

Ce travail collectif renforce l'apprentissage par l'exemple et permet de comprendre les nuances attendues dans un essai caméra

→ Exercices dirigés

L'intervenant.e dirige les stagiaires sur des séquences sélectionnées et distribuées spécialement pour permettre de travailler sur les axes de progression dans le jeu identifiés lors de la mise en situation réelle.

Entraînement - Simulations de casting 3 et 4

- Les stagiaires passent à tour de rôle un casting simulé sur de nouvelles séquences issues d'un drame.

- Visionnage des scènes suivie de l'analyse et des commentaires de l'intervenant.e.

→ Bilan

Bilan du travail effectué lors des jours 4 et 5 avec la directrice ou le directeur de casting 2 et identification des progrès réalisés.

Conseils individualisés.

Le programme (suite)

Le casting de publicité – Entraînement, mises en situation professionnelle

Intervenant·e : Directrice ou directeur de casting 3

→ Mise en situation professionnelle - Simulation de casting pub 1 « à froid »

Simulation de casting « à froid » et non filmée à partir d'un story board / script distribué en amont aux stagiaires sans indication précise. Évaluation par l'intervenant·e des connaissances de chaque participant·e sur les spécificités du casting pub.

Le casting publicité

- Spécificités du casting pub vs. casting fiction. Comment bien aborder un casting de pub.
- Chronologie des différentes étapes et intervenants de la création à la production jusqu'au directeur de casting.
- Le brief, les tarifs, les droits, les agences de comédiens / mannequins pour la pub.
- Du casting à la sélection, les options, les call back.
- Les selftapes, pourquoi, comment.

→ Entraînement - Simulation de casting pub 2

Simulation de casting et visionnage.

Pour cette simulation, des stagiaires sont invités à se mettre dans la peau des décideurs (real, agence, client) et à choisir eux-mêmes le casting.

Entraînement intensif / Mises en situation professionnelle sur des scènes de comédie

Intervenant·e : Directrice ou directeur de casting 4

→ Mise en situation réelle – Simulation de casting 5

- Les stagiaires sont placés dans des conditions les plus proches possibles de conditions réelles, n'ayant encore pas rencontré leur interlocutrice ou interlocuteur (intervenant·e directrice ou directeur de casting 4).

Les stagiaires passent un casting (+ présentation) sur des séquences issues de comédies (série, shortcom, téléfilm, long-métrage) qui leur auront été distribuées en amont et qu'ils auront été invité·e·s à préparer, mettant en application toutes les notions vues lors des jours 1,2 et 3.

- Présentation de l'intervenant·e et échanges avec les stagiaires.

Après les passages, la directrice ou le directeur de casting se présente, partage son parcours, son approche du casting et ses attentes habituelles. Un temps d'échange permet aux stagiaires de poser des questions, de comprendre sa manière de travailler et de contextualiser leurs propres performances.

- Visionnage collectif des essais filmés avec analyse pédagogique.

L'ensemble des prises réalisées est visionné en groupe. L'intervenant·e commente chaque passage, souligne les points forts, analyse les ajustements possibles, met en lumière les mécanismes professionnels observés et définit des axes de progression pour chacun.

Ce travail collectif renforce l'apprentissage par l'exemple et permet de comprendre les nuances attendues dans un essai caméra.

Le programme (suite)

→ Exercices dirigés

L'intervenant-e dirige les stagiaires sur des séquences sélectionnées et distribuées spécialement pour permettre de travailler sur les axes de progression dans le jeu identifiés lors de la mise en situation réelle.

→ Entraînement

- Simulations de casting 6 et 7
- Les stagiaires passent à tour de rôle un casting simulé sur de nouvelles séquences issues d'une comédie.
- Visionnage des scènes suivie de l'analyse et des commentaires de l'intervenant-e.

→ Bilan

Bilan du travail effectué lors des jours 7 et 8 avec la directrice ou le directeur de casting 4 et identification des progrès réalisés.
Conseils individualisés.

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

→ Entraînement

Chaque stagiaire développe ses aptitudes en casting grâce à un entraînement intensif (chaque stagiaire effectue de nombreux « passages » caméra et plusieurs simulations de casting tout au long de la formation).

→ Exercices

Exercices de jeu seul face caméra dirigés par chaque intervenant.

→ Mise en situation réelle

Les stagiaires sont placés dans des conditions les plus proches possibles de conditions réelles de casting les jours 4 et 7, lors du début de l'intervention des intervenant-e-s 2 et 4.

→ Entretien avec des professionnels

Des échanges sont menés régulièrement avec les intervenant-e-s, professionnel-le-s expérimenté-e-s en activité, sur le métier d'actrice ou d'acteur et sur les attentes des directrices ou directeurs de casting.

→ Exposé

Présentation des spécificités du casting pub (jour 6).

→ Débat, discussion

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

Modalités pédagogiques (suite)

Supports de travail

- Séquences d'œuvres issues de différents genres (drame, comédie).
- Séquences / Scripts de publicités.

Un exemplaire du livre « Le guide du casting » de Claire Coulange (Éditions Eyrolles), reprenant et détaillant toutes les notions abordées et travaillées durant la formation sera fourni à chaque participant à l'issue de la formation.

Evaluation

L'évaluation est régulière en cours de formation. Elle est notamment effectuée lors du visionnage collectif des scènes tournées lors des simulations de casting, chaque visionnage donnant lieu à une analyse critique détaillée par l'intervenant-e et à un débriefing personnalisé.

Evaluation en fin de stage

Cette évaluation se fait au cours des jours 7 et 8.

L'intervenant-e 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.

Moyens techniques

- 1 grand studio de travail
- 1 caméra HD + pied + combo
- Matériel d'éclairage léger
- Vidéoprojecteur + écran large + système de diffusion son pour les visionnages

Inscription

Sur notre site internet à l'adresse suivante :

<https://www.escalesbuissonnieres.fr/inscription/>