

DIRIGER ÊTRE DIRIGÉ:
LA RELATION ACTEUR - RÉALISATEUR

FORMATIONS 2023

CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION À LA PRODUCTION DE FILMS

SOMMAIRE GÉNÉRAL

ACTION DE FORMATION

Le CEFPF en quelques mots	PAGES 2-3
L'action de formation	PAGES 4-5
Public concerné et objectifs	PAGE 6-7
Modalités de mise en œuvre	PAGE 8-9
Contenu de l'action	PAGES 10-11
Programme détaillé	PAGES 12-15
Conditions générales de vente	PAGES 16-17

Durée hebdomadaire des formations	36 heures
Horaires hebdomadaires	9h30-13h30 et 14h30-18h30
Lieu de formation	Paris 20 ^e
Renseignements	01 40 30 22 35

**LE CEFPE
EN QUELQUES MOTS**

LE CEFPF

30 ANS DE FORMATION AUX MÉTIERS DE L'AUDIOVISUEL

La démarche du CEFPF : un projet pédagogique à caractère professionnel et une exigence de qualité

Association créée à l'initiative d'un syndicat de producteurs de films indépendants, l'Association Française des Producteurs de Films (AFPF), **le Centre Européen de Formation à la Production de Films (CEFPF)** est le premier organisme de formation professionnelle français spécialisé dans la production de films.

Il organise depuis 1992 des stages destinés aux professionnels soutenus par le Fonds d'Assurance Formation des Activités du Spectacle (AFDAS).

Plus de 8 000 professionnels du film, intermittents du spectacle ou salariés permanents des sociétés de production et de diffusion ont, jusqu'à présent, participé à ces formations

Depuis 1996, le CEFPF a également bénéficié de la participation des Plans Media de l'Union Européenne et du soutien du Conseil Régional d'Ile-de-France.

Tous les intervenants sont des professionnels en activité.

Les cours sont organisés de façon à permettre l'alternance entre la transmission des connaissances théoriques et la validation des acquis par des cas pratiques.

Pour les salariés issus d'autres secteurs d'activité que le cinéma et l'audiovisuel, le CEFPF propose également depuis 1995 des formations de reconversion.

Notre pédagogie est fondée sur un objectif prioritaire : offrir un **accompagnement personnalisé** pour la réussite de votre **projet professionnel**.

Pour connaître l'ensemble de nos programmes de formation
retrouvez-nous sur **www.cefpf.com**

L'ACTION DE FORMATION

PRÉSENTATION DE L'ACTION DE FORMATION

L'ensemble de cette action est supervisé par un responsable pédagogique ainsi qu'un formateur référent.

Le responsable pédagogique est le garant de l'organisation générale du stage. Il s'assure du bon déroulement de la formation et propose, le cas échéant, les actions pédagogiques correctives. **Le responsable pédagogique est assisté dans son action par le formateur référent.**

Ce dernier est l'interlocuteur direct des stagiaires qui peuvent se référer à lui quel que soit le problème pédagogique qu'ils rencontrent.

Il aide le responsable pédagogique à mettre en œuvre les actions pédagogiques correctives durant le stage si nécessaire. Le formateur référent peut, à la demande des stagiaires, assurer des entretiens individuels.

CENTRE EUROPÉEN DE FORMATION À LA PRODUCTION DE FILMS

ACCUEIL PUBLIC/RENSEIGNEMENTS

19 et 19 bis, rue de la Justice - 75020 PARIS
Tél. : 01 40 30 22 35

ADRESSE POSTALE

55, rue Etienne Marey 75020 PARIS

www.cefpf.com - info@cefpf.com

PUBLIC CONCERNÉ ET OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

■ Profil professionnel des stagiaires

- Pour les candidats réalisateurs

Réalisateurs, metteurs en scène, assistants réalisateurs, coachs d'artistes-interprètes, scripts, directeurs de casting, souhaitant perfectionner leur talent de direction d'acteurs.

- Pour les candidats comédiens

Comédiens souhaitant perfectionner leur pratique professionnelle face à la caméra et apprendre à être dirigé dans le cadre d'une fiction.

■ Pré-requis, expérience professionnelle

Expérience professionnelle du jeu (pour les candidats comédiens) ou de réalisation (pour les candidats réalisateurs) évaluée par les responsables pédagogiques du CEFPF sur présentation d'un curriculum vitæ.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

■ Contexte

La formation concerne la direction d'acteurs pour les réalisateurs et le jeu pour les comédiens en fiction (cinéma ou audiovisuel).

■ Enjeux

Adopter un langage commun de travail entre comédiens et réalisateurs.

■ Objectifs

■ Pour les réalisateurs

- appréhender les différents styles de jeu.
- préparer et diriger des comédiens avant et pendant un tournage

■ Pour les comédiens

- adapter son jeu en fonction de la mise en scène du réalisateur
- analyser les besoins d'un réalisateur et lui proposer différentes couleurs de jeu
- intégrer les différents paramètres techniques d'un tournage (image et son) dans son jeu face à la caméra

Modalités : La formation est organisée en mode présentielle.

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable de :

Adopter un langage commun de travail entre réalisateurs et comédiens en prenant conscience de leurs responsabilités réciproques

■ POUR LES RÉALISATEURS

- Formuler clairement ses intentions de mise en scène en veillant à adapter sa direction d'acteur au ton du film et en s'attachant toujours à rechercher la sincérité de l'interprétation
- Préparer et diriger ses comédiens en tenant compte des contraintes de tournage (technique, temps, difficulté des séquences et en instaurant une relation de confiance avec eux.

■ POUR LES COMÉDIENS

- Adapter et varier son jeu en fonction du film et des intentions du réalisateur-
- S'intégrer à la logique du tournage (ordre de tournage des séquences, retards...) en gérant la continuité émotionnelle de son personnage et en veillant à se placer dans l'espace de l'action en accord avec l'écriture cinématographique (valeur de plan, modulation de la voix, etc...).

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE

Durée totale :	140 heures, soit 4 semaines
Durée hebdomadaire :	35 heures : 9h30-13h30 - 14h30-17h30
Lieu de formation :	CEFPF - 19, rue de la Justice - 75020 Paris
Contact :	Tél : 01 40 30 22 35
Date des sessions :	Du 03 octobre 2022 au 28 octobre 2022

FORMATEURS

Responsable pédagogique :	Michaël LEBLANC, responsable pédagogique au CEFPF
Formateur référent :	Chad CHENOUGA, Comédien
Intervenants :	Experts qualifiés et professionnels reconnus dans le secteur de l'audiovisuel et du cinéma

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

Moyens pédagogiques (ressources pédagogiques...) :

Banque de données de films issus des patrimoines cinématographique et audiovisuel (français et étranger)

Bibliographies de réalisateurs et comédiens

Supports fournis aux stagiaires :

Dossier hebdomadaire de documentation.

Moyens techniques à la disposition des stagiaires :

- Première et deuxième semaines: salle équipée d'un vidéoprojecteur,
- Matériel technique léger (caméra, projecteur mandarine)
- Troisième et Quatrième semaines : Matériel technique image (caméra/lumière/son professionnels loués chez un prestataire technique professionnel).

MODALITÉ DE SUIVI

En milieu de formation (au 10ème jour)

Les stagiaires effectuent un bilan sur le contenu pédagogique de la formation au moyen de questionnaires d'évaluation analysés par le formateur référent et le directeur pédagogique

En fin de formation :

Les stagiaires considèrent la méthode pédagogique pratiquée pendant la formation

MODALITÉ D'ÉVALUATION

Contrôle mi-parcours :

Les deux formateurs évaluent les compétences acquises tout au long de la première partie de la formation (semaines 1 et 2)

Validation finale de compétences:

À tour de rôle, les candidats projettent leurs séquences face à un réalisateur et un comédien. Ils évaluent les compétences ci-dessous:

Pour les réalisateurs:

- la capacité à transmettre leur intention aux comédiens
- la capacité à diriger des comédiens pendant un tournage

Les candidats artistes interprètes:

- la capacité à adapter leur jeu dans différentes situations de tournage, pour différents genres et rôles
- la capacité à intégrer les contraintes techniques d'un tournage dans son jeu face caméra (déplacement, plan, limite du champ)

Le jury:

Les deux membres du jury (réalisateur et comédien) sont accompagnés par le coordonnateur du CEFPF ainsi qu'un technicien de plateau.

CONTENU DE L'ACTION

AVANT PROPOS

Bien avant l'image, le son, les décors et même les effets spéciaux, le jeu d'acteurs est l'élément essentiel d'un film, car il permet l'identification du spectateur. Toutefois, lorsqu'on félicite un comédien pour son interprétation, il ne faut pas oublier que l'origine de son essence réside dans le point de vue d'un réalisateur, dans «sa vision du monde». Inversement, pour raconter une histoire et donner sens à son univers artistique, le réalisateur doit développer sa capacité à transmettre ses intentions aux comédiens pour favoriser l'empathie et l'émergence des émotions de ces messagers.

Ainsi parle-t-on de « direction d'acteurs » pour résumer l'interdépendance artistique du couple « réalisateur - comédien ».

Fondé sur l'échange entre ces deux piliers de la création, ce programme réunit des acteurs et des réalisateurs en vue de partager leurs impératifs et d'apprendre à mieux connaître leurs besoins réciproques pour concourir ensemble à la mise en œuvre de la création. Pour le réalisateur, il s'agit de savoir transmettre efficacement à l'acteur ses intentions artistiques ; pour l'acteur, de savoir écouter, questionner, traduire, être force de propositions.

Le parcours de formation inclut trois phases : la préparation, l'expérimentation et l'évaluation.

Tous les exercices pratiques et simulations professionnelles sont filmés et encadrés par un coordinateur pédagogique. D'autres intervenants (comédienne, directrice de casting, ingénieur du son et chef opérateur) soutiennent les stagiaires tout au long de leur apprentissage.

Première partie : LA PREPARATION

Les stagiaires (réalisateurs et comédiens) découvrent la relation réalisateur-comédien à partir de séquences de films qui ont marqué l'histoire du cinéma et de la télévision et se préparent aux tournages des semaines 3 et 4 grâce à des exercices pratiques (jeux de rôle*, simulation de casting).

* Les stagiaires doivent connaître par cœur un monologue de leur choix pour leur premier jour.

Deuxième partie : LE TOURNAGE

Les stagiaires tournent deux exercices dans des conditions professionnelles avec l'intervention d'un ingénieur du son et d'un chef opérateur.

A l'issue de leur premier tournage, lors d'un débriefing avec le coordinateur pédagogique et la formatrice comédienne, les stagiaires mesurent les difficultés rencontrées sur le plateau. Cette évaluation à mi-parcours permet à chacun d'envisager une évolution et de mettre en place des actions correctives pour leur deuxième tournage.

A la fin de la formation, un bilan général personnalisé permet d'évaluer la marge de progression de chaque stagiaire pendant la formation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ

PARTIE 1 : PRÉPARATION (70 HEURES)

SEMAINE 1 : Introduction à la relation Acteur - Réalisateur

■ 1ère et 2ème journées :

9h30 – 17h30 – Intervenants : Chad CHENOUGA
Marilyne CANTO

Qu'est-ce qu'un acteur ?

Présentation rapide des parcours des stagiaires et des intervenants.

Présentation détaillée du dispositif de la formation et des objectifs à atteindre.

Comment un comédien réussit-il à s'adapter aux choix d'un réalisateur ?

Approche de la direction d'acteurs selon le style de jeu, l'époque et le genre de films.

Analyse du jeu des comédiens à travers des extraits de films français et étrangers.

Le positionnement réciproque de l'acteur et du réalisateur. La logique de chacun, ses impératifs et ses besoins, se constituer un langage commun.

Exercice pratique : « Dans la peau d'un acteur ».

Chaque stagiaire, autant réalisateur que comédien, interprète le texte (monologue, fable, poème) qu'il lui a été demandé de choisir la semaine précédant le stage.

Cet exercice vise à comprendre les émotions et les enjeux d'un acteur pour répondre aux intentions d'un réalisateur.

■ 3ème, 4ème et 5ème journées :

9h30 – 17h30 - Intervenante : Tamara GUZO

Le casting

Ces exercices sont l'occasion d'effectuer une première approche de la mise en scène. Ils permettent de découvrir les qualités d'un acteur : sa présence, son rythme, son imaginaire, sa sincérité, ses facultés d'adaptation et sa sensibilité. Pour le réalisateur, sont en jeu la clarté et cohérence de son expression, l'analyse et l'essai de différentes possibilités, enfin la prise de conscience des répercussions de ses choix.

Le comédien, lui, s'efforce d'intégrer dans son jeu les indications successives, de suggérer lorsque cela est

possible, et de développer ses capacités d'adaptation aux diverses intentions qui lui sont demandées.

Simulations professionnelles : Le casting

Les stagiaires font leur choix parmi les séquences proposées : une même séquence doit être choisie par un réalisateur et un comédien.

Le stagiaire comédien lit sa scène face caméra et répond aux questions du réalisateur (c'est le réalisateur qui assure le cadrage).

A l'issue de chaque audition, une séance de visionnage permet d'analyser les points suivants :

Pour le stagiaire comédien :

- Capacité à lire un texte en utilisant un ton naturel, évident et senti.
- Capacité à réagir selon les demandes du réalisateur
- Capacité à se présenter face à la caméra et à convaincre un réalisateur.

Pour le stagiaire réalisateur :

- Capacité à donner la réplique à un comédien.
- Capacité à poser des questions pertinentes au comédien, à lui faire des propositions précises pour l'emmener dans son univers et l'aider à donner le meilleur de lui-même.
- Capacité à choisir un cadre et à le faire évoluer tout au long de l'audition.

Enfin, chaque couple comédien – réalisateur tourne à nouveau l'audition en tenant compte des remarques critiques du formateur.

SEMAINE 2 : Diriger, être dirigé

■ 1ère et 2ème journée :

9h30 – 17h30 – Intervenants : Chad CHENOUGA
Marilyne CANTO

Les bases de la direction d'acteurs : comment se faire comprendre ?

La transmission des intentions de mise en scène : savoir formuler, reformuler, suggérer, s'adapter.

Le rôle du directeur d'acteurs dans la construction d'un personnage : relier « l'objectif de la scène » avec « l'objectif général » du personnage ; faire comprendre son « passé immédiat ».

La prise de conscience des difficultés d'un comédien à appréhender son rôle et au directeur d'acteurs à transmettre ses intentions.

Exercices pratiques : Jeu et direction d'acteurs

A partir des séquences du répertoire :

- les stagiaires réalisateurs apprennent à saisir l'enjeu de leur personnage en veillant à livrer leurs intentions de mise en scène et à expliquer précisément ce qu'ils attendent de leurs comédiens.
- Le comédien apprend à poser des questions sur son personnage, à écouter le réalisateur et à lui faire des propositions de jeu.

■ 3ème et 4ème journées :

9h30 à 17h30 - Intervenants : Chad CHENOUGA
Marilyne CANTO

Méthodes des différentes étapes de la direction d'acteurs sur le plateau

Une sélection d'extraits de séquences filmiques issues de l'histoire du cinéma et de la télévision (l'âge d'or du cinéma hollywoodien, la nouvelle vague...) permettent d'approcher différents styles de jeu et méthodes de travail (méthode Renoir, Actors'studio ...).

Les stagiaires se focalisent sur l'utilisation de la grammaire cinématographique ainsi qu'aux contraintes techniques auxquelles ils sont confrontés lors d'un tournage.

- **Exercices pratiques :** Chaque stagiaire réalisateur utilise une des méthodes étudiées pour diriger une séquence avec deux stagiaires comédiens.

■ 5ème journée :

9h30 à 17h30 - Intervenants : Chad CHENOUGA
Marilyne CANTO

Analyse des séquences tournées et retours d'expérience.

A l'issue de chaque tournage, les deux formateurs effectuent un débriefing en présence de l'ensemble du groupe sur la prestation des comédiens et le travail du réalisateur. Toutefois, il s'agit aussi pour les stagiaires de s'interroger sur la méthode utilisée pour parvenir au résultat et des points à améliorer pour les semaines suivantes.

PARTIE 2 : LE TOURNAGE (70 heures)

SEMAINES 3 ET 4 : Simulations professionnelles

9h30 – 17H30 – Intervenants : Chad CHENOUGA
Denis LARZILLIERE
Sylvain GUITZ

Le tournage : échanges et complicité

La deuxième partie de la formation est consacrée aux rapports réalisateur-comédiens sur le plateau. Ils sont complexes et changeants ; il existe une multitude de méthodes toujours au service d'une esthétique selon le genre du projet.

La première semaine, chaque réalisateur tourne deux séquences, auxquelles sont associés des comédiens différents. Le tournage de ces premières séquences vise à mettre en application les connaissances apprises lors de la partie 1, dite de Préparation.

La deuxième semaine, les comédiens et réalisateurs, tout en tenant compte des remarques du coordinateur, consolident de manière incrémentielle, leurs acquis en tournant à nouveau leurs séquences.

Organisation pédagogique :

Les stagiaires disposent d'un temps limité pour préparer la séquence qu'ils ont choisi de tourner. Les réalisateurs étudient leur séquence et proposent aux comédiens un style de mise en scène qui leur permet de construire leur personnage et de définir leurs enjeux.

Chaque jour, un réalisateur et deux comédiens tournent ; pendant ce temps, le reste du groupe contribue à l'organisation logistique et technique du tournage.

Les 3 formateurs sensibilisent les stagiaires à l'incidence dramatique du découpage technique. Une importance particulière est accordée à la qualité de la communication entre comédiens et réalisateurs, au rythme et à leurs capacités à s'adapter aux contraintes des tournages proposés.

A l'issue de chaque tournage, les stagiaires effectuent un bilan face aux intervenants et réfléchissent ensemble

aux actions correctives à mener pour progresser lors des tournages de la dernière semaine.

Validation finale pour l'obtention du CP-FFP

Bilan de la formation :

Après une séance de visionnage des séquences, un jury accompagné du coordinateur pédagogique, de la formatrice comédienne et du formateur réalisateur se réunit autour des exercices des stagiaires. Ils s'entrelient ensuite avec chaque équipe pour analyser et mesurer les progrès accomplis tout au long de la formation.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

C.G.V. CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I . INSCRIPTION

Toute personne souhaitant suivre l'un des programmes du CEFPPF doit au préalable rencontrer l'un des responsables du service « sélection, orientation et suivi des stagiaires ». Celui-ci détermine si le candidat satisfait aux pré-requis du stage de manière à constituer son dossier.

Les stagiaires reconnaissent avoir pris connaissance, au cours de l'entretien d'orientation, de l'ensemble des informations relatives aux unités pédagogiques. Ils ont, au cours de cet entretien, déterminé leur choix concernant la formation qu'ils vont suivre.

Les candidats doivent respecter les critères de prise en charge et les délais de dépôt de dossier, prévus par leur fonds de formation.

Les inscriptions sont effectuées dans la limite des places disponibles et sous réserve de la confirmation de prise en charge par le fonds de formation. Chaque stagiaire reçoit une convocation la semaine précédant son entrée en formation.

II . ANNULATION, ABSENCE ET REPORT

Toute annulation doit être signalée au CEFPPF et au fonds de formation le plus tôt possible avant le stage, par téléphone et par confirmation écrite.

Toute absence injustifiée au cours de la formation est facturée directement au stagiaire selon le tarif en vigueur.

Tout report doit être signalé au CEFPPF et au fonds de formation une semaine au plus tard avant le début du stage. Dans ce cas, le stagiaire est inscrit prioritairement à la session suivante, sous réserve des places disponibles et de l'accord du fonds de formation.

III . RÈGLEMENT

Toute part de financement individuel doit être réglée par le stagiaire avant son entrée en stage.

IV . LOGICIELS INFORMATIQUES

Conformément à l'article 122-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, le stagiaire est tenu de n'introduire aucun logiciel dans les ordinateurs du CEFPPF. De même, il est tenu de ne pas recopier de logiciels pour son usage personnel. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.

V . GARANTIES

Le CEFPPF ne pourra être tenu responsable des modifications survenues à la suite d'événements indépendants de sa volonté, en particulier en cas d'annulation d'un stage par suite d'une insuffisance d'inscriptions.

L'ensemble des formateurs étant des professionnels, le CEFPPF se réserve le droit de changer de formateur ou de reporter l'intervention à une date ultérieure pendant la durée du stage, en cas d'indisponibilité de dernière minute de l'intervenant initialement prévu.

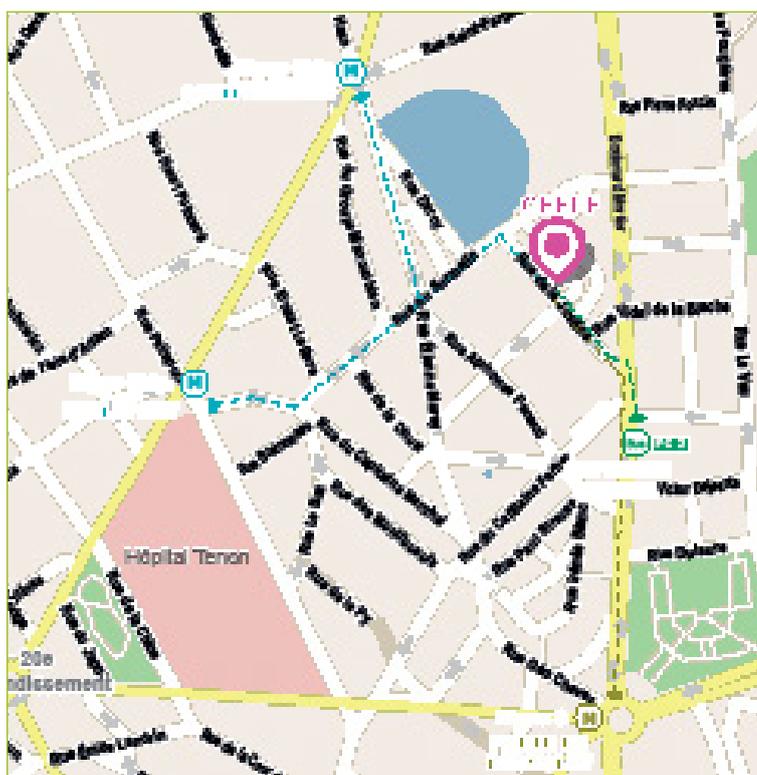

www.cefppf.com

Centre Européen de Formation à la Production de Films

CENTRE PRIVÉ EUROPÉEN DE FORMATION À LA PRODUCTION DE FILMS

■ ACCUEIL DU PUBLIC

19 et 19 bis, rue de la Justice
75020 Paris

■ NOUS CONTACTER

PAR COURRIER

55, rue Etienne Marey
75020 Paris

Standard : 01 40 30 22 35

Email : info@cefpf.com

www.cefpf.com

Retrouvez-nous sur **Facebook**

 www.facebook.com/CEFPF

Données cartographiques © OpenStreetMap et ses contributeurs, CC-BY-SA

