
La Haute École spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (ECAL/HEAD) offre le module « Réalisation » aux étudiant·e·s de l'Université Lausanne. Le module offre une introduction aux travaux pratiques et présente les procédures de la création, la production et d'organisation. La langue d'enseignement est le français.

Ateliers 2020 :

Atelier 1 : « **Le film documentaire : mémoire et transmission** », du 3 au 7 février et du 10 au 13 février 2020

Atelier 2 : « **Le portrait documentaire : de la personne au personnage** », du 31 août au 4 septembre et du 7 au 10 septembre 2020

Atelier 1: « Le film documentaire : mémoire et transmission
(9 jours, 5 ECTS)

Intervenante : Gabriel Tejedor

Objectif : Dans une démarche de cinéma documentaire, réaliser une séquence autour d'un récit de mémoire.

Par l'acquisition de bases théoriques (sur le champ, l'angle, les protagonistes et le dispositif d'un film) et pratiques (outils qui permettent de filmer et de prendre le son) chaque étudiant·e sera amené·e à transmettre un souvenir personnel, fait historique, traces diverses d'un passé... au moyen d'une séquence filmée.

Contenu : présentation du postulat que le cinéma documentaire tente de garder une trace puis de la transmettre.

Visionnement d'extraits vidéo pour détecter ce qu'est le champ d'un film, son angle de traitement. Le but étant que l'étudiant·e parvienne à définir ce qu'elle/il va tourner comme séquence, pourquoi et avec qui. Présentation de quelques techniques de repérage (notamment l'interview).

Visionnement d'extraits de films pour comprendre leur dispositif narratif, dans le but que l'étudiant·e puisse ensuite en choisir un pour la séquence qu'il tournera. Discussion sur l'univers visuel et sonore vers lequel il se dirigera. Question de la place du cinéaste dans la scène.

Présentation de dossiers de production et de l'intérêt d'écrire son film avant, pour le rêver. Confronter l'étudiant·e à l'étape de la mise en mots de ses intentions premières.

Prise en main du matériel, les étudiant·e·s se filment entre elles/eux (filment et sont filmés). Débriefing. Question de la mise en scène vs. le réel.

Tournage d'une séquence sur le terrain par chaque étudiant·e. Débriefing sur les difficultés rencontrées. Présentation de solutions (si elles existent).

Montage de la séquence et débriefing sur le résultat.

Exigences pour la validation du module : réalisation d'une séquence montée est requise ainsi que sa présentation et défense en salle de projection. Une présence de 100% pendant toute la durée du cours est indispensable et ne peut pas être rattrapée.

Remédiation: en cas d'insuffisance, le clip intégral ou des parties du clip doivent être refaits après une discussion avec l'enseignant·e.

Atelier 2 : « Le portrait documentaire : de la personne au personnage »

(9 jours / 5 ECTS)

Intervenant : Frédéric Favre

Objectif : Sensibiliser les étudiant·e·s à comprendre la différence entre une personne réelle et ce qu'est un personnage ou un protagoniste au cinéma. Leur enseigner les techniques d'écriture et de mise en scène documentaire utile à la construction d'un protagoniste fort. Leur fournir des outils de direction spécifiques pour mener à bien le travail ainsi que développer leurs compétences techniques et artistiques de base pour réussir la mise en scène d'une situation dramaturgique, centrée autour d'un protagoniste.

Contenu : Qu'est-ce qu'un personnage au cinéma ? Comment le construire, à partir de visions du réel ? Quel est le chemin à parcourir pour faire d'une personne réelle, un personnage de fiction ou de documentaire ?

Chaque étudiant devra réaliser une séquence, en faisant un portrait documentaire. Dans un premier temps il s'agira de filmer un des autres participants à l'atelier. Les étudiants feront ainsi l'expérience de filmer et d'être filmés, de dévoiler et de se dévoiler. Cette double position devra nourrir leur réflexion et leur pratique au fil de l'atelier.

Dans un deuxième temps, les caméras se tourneront vers l'extérieur pour la réalisation d'une séquence montée, centrée sur un protagoniste choisi en lien avec les préoccupations initiales des étudiants. Les questions d'écriture, de narration, de casting, de direction de non-acteurs, de mise en récit et en scène seront au cœur de la démarche pédagogique de l'atelier.

En allant étudier la « matière humaine » au plus près, l'idée est de se concentrer sur l'écriture, l'étude de caractère en profondeur et la mise en scène.

Méthode

- Visionnement d'extraits de films et de courts-métrages documentaires, suivi d'une discussion sur les techniques de mise en scène employées.

- Développement d'une idée de "séquence" que chaque étudiant·e souhaiterait réaliser au sein de l'atelier. Chaque idée sera discutée de manière collective afin d'en explorer les intentions, d'en

analyser la faisabilité et d'imaginer les outils avec lesquels l'étudiant-e pourrait mener à bien son projet.

- Transmission des techniques de base et entraînement en matière de son, d'image et de lumière naturelle pour assurer l'aspect formel de la séquence.

- Prise en main de Final Cut Pro et montage individuelle de la séquence, suivi par l'intervenant et accompagné de discussions liées aux possibilités de réécriture au stade du montage.

- Projection en salle, discussion et défense de chaque projet, suivie d'un bilan de fin d'atelier.

Exigences : Pour la validation du module, la réalisation d'une séquence montée est requise ainsi que sa présentation et défense en salle de projection. Une présence de 100% pendant toute la durée du cours est indispensable et ne peut pas être rattrapée.

Remédiation : En cas d'insuffisance, la séquence intégrale ou des parties de la séquence doivent être refaites après une discussion avec l'enseignant.