

Module Réalisation HES–SO

La Haute École spécialisée de Suisse occidentale HES-SO (ECAL/HEAD) propose 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 2022 :

Atelier 1 : « **Jeu-x, temps et mise en scène** », du 31 janvier au 4 février et du 7 au 10 février 2022

Atelier 2 : « **Mise en scène : le point de vue** », du 5 au 9 septembre et du 12 au 15 septembre 2022

Atelier 1 : « **Jeu-x, temps et mise en scène** »

Intervenante : Jenna Hasse

Lieu : ECAL, Renens-Lausanne

Objectifs : Durant l'atelier, l'étudiant·e est initié·e à la prise de son et d'image, au montage sur Adobe Première Pro. Elle/il appréhende également certains outils d'écriture apparentés au jeu d'acteur.

Contenu : Cet atelier va s'articuler autour de la réalisation d'un film – de son écriture à sa projection – dans un temps donné (9 jours). Les étudiant·e·s utilisent comme base de travail pour son écriture et sa réalisation tout d'abord un travail collectif et basé sur le jeu du cadavre exquis. Le Dictionnaire abrégé du surréalisme donne du cadavre exquis la définition suivante : « Jeu qui consiste à faire composer une phrase, ou un dessin, par plusieurs personnes sans qu'aucune d'elles ne puisse tenir compte de la collaboration ou des collaborations précédentes. » Les étudiant·e·s s'inspirent de ce processus de création (films, dessins et livres) ainsi que quelques exemples d'autres jeux et processus de narration qui s'y apparentent.

En parallèle, elles/ils visionnent et sont sensibiliser à l'analyse d'un film en y abordant de manière plus précise les enjeux de mise en scène (espace, territoire, son, dialogue, voix off, interview, genre), de la mise en jeu (jeu d'acteur, protagoniste) pour élaborer à l'écrit leur propre cadavre exquis sous forme de canevas ou scène. Les étudiant·e·s partagent leurs compétences et reçoivent des techniques et outils de basenécessaires pour la réalisation ; son, caméra, lumière, banc de montage.

Les étudiant·e·s se répartissent ensuite en groupe selon les canevas élaborés (parties du cadavre exquis) et se préparent pour partir en tournage. À la fois acteur/trice, technicien·ne son et image, les étudiant·e·s réalisent et confrontent ainsi leur canevas à la réalité du tournage.

Face à leurs images, elles/ils élaborent le montage de leur cadavre exquis filmé. Le film est présenté à la fin, suivi d'une discussion autour du travail et du processus de création.

Déroulement

- Jeu et exercice de base du cadavre exquis sous forme de dessins, de texte, exercice d'écriture collective.
- Visionnement d'un film construit selon le principe du cadavre exquis suivi d'une discussion mettant en lumière la notion de point de vue, les choix de mise en scène et leurs effets sur la narration.
- Mise en commun des idées et désir de chacun·e et choix collectifs des règles du jeu du cadavre exquis.
- Atelier de transmission des outils et techniques de base, son, caméra, lumière, montage ainsi que mise en commun des compétences et potentialités de chacun.
- Écriture du cadavre exquis sous la forme décidée lors de l'établissement des règles du jeu. Discussion, re-écriture puis validation pour la version de tournage.
- Répartition en groupes et attribution des rôles.
- Préparation au tournage. Prise en charge du matériel.
- Tournage sur le terrain par chaque groupe d'étudiant·e·s.
- Atelier de montage, prise en main du logiciel, derushage des images tournées collectivement, accompagné de discussions liées aux possibilités de réécriture au stade du montage.
- Montage des parties par groupe puis montage du film collectivement.
- Projection en salle, discussion et défense du film ainsi que du processus de création.

Exigences : Pour la validation du module, la motivation et l'engagement de l'étudiant·e priment. La réalisation du film cadavre exquis est requise- Une présence de 100% pendant toute la durée du cours est indispensable et ne peut pas être rattrapée. L'étudiant·e présentera et défendra son film en présence d'un·e représentant·e du Master ECAL/HEAD.

Remédiation : En cas d'insuffisance, le film doit être refait, en partie ou dans son intégralité, après discussion avec l'enseignante.

Atelier 2 : « Mise en scène : le point de vue »

(9 jours, 5 ECTS)

Intervenante : Kantarama Gahigiri

Contenu et objectifs du cours :

Sensibiliser les étudiant·e·s à analyser la dynamique d'une scène et comprendre la notion de point de vue. Leur enseigner les techniques d'écriture utiles à la construction d'une séquence forte. Aborder le travail et les choix de mise en scène pour le passage de la page à l'écran : visualisation, perspective, émotions, rythme, le travail avec l'acteur/actrice, le dit et le non-dit, le visible et l'invisible. Leur fournir des outils spécifiques pour mener à bien leur projet ainsi que développer leurs compétences techniques et artistiques de base pour réussir la mise en scène d'une situation dramaturgique, centrée autour d'un échange entre deux personnages.

Par l'acquisition de bases théoriques et pratiques les étudiant·e·s seront amenés à participer à l'élaboration de deux séquences filmées.

Méthode :

- Visionnement d'extraits de films et de courts-métrages, suivi d'une discussion mettant en lumière la notion de point de vue, les choix de mise en scène et leurs effets sur la narration.
- Pitch des idées de séquences par chaque étudiant·e. Les séquences seront discutées de manière collective afin d'en explorer les intentions et d'en analyser la faisabilité. Deux séquences seront retenues, scénarisées, et réalisées collectivement (durée maximale d'une séquence : 5').
- Transmission des techniques de base et entraînement en matière de son, d'image et de lumière et préparation au tournage. Attribution des rôles dans chaque groupe.
- Tournage sur le terrain par chaque groupe d'étudiant·e·s.
- Prise en main du logiciel de montage et montage de la séquence, 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 doit être refaite, en partie ou dans son intégralité, après une discussion avec l'enseignant·e.