

Formation 2010

Réalisation documentaire de création

13 septembre au 19 novembre 2010

ardèche | images

Rhône-Alpes Région

La formation à la réalisation de film documentaire de création existe depuis 1994. Dans ce cadre, Cinédoc formation propose à des techniciens, auteurs, ou déjà réalisateurs du cinéma ou de la télévision, un espace de liberté et de confrontation autour du rôle du réalisateur, auteur de son œuvre. Les points d'ancrage sont recherchés dans les capacités artistiques, imaginatives et émotionnelles de chacun. Le leitmotiv quotidien est la rencontre des idées opposées et des désirs contradictoires afin d'en dégager les germes de chaque personnalité, de *chaque projet, de chaque film*.

“La formation ne doit pas être considérée comme un investissement (...), ceux qui la rendent possible ne doivent pas attendre d'autre récompense que la satisfaction d'avoir offert copieusement et intelligemment.”

Des réalisateurs se succèdent pour occuper la fonction centrale de tuteur de réalisation, ils écoutent, conseillent et accompagnent les stagiaires tout au long de leur travail. Les problématiques soulevées et discutées avec le tuteur et collectivement, s'articulent autour de plusieurs points essentiels : la position du cinéaste vis à vis de la réalité qu'il aborde, la mise en place d'un dispositif technique et artistique approprié au sujet qu'il traite, la relation à l'autre dans le contexte du cinéma documentaire en opposition à la démarche journalistique, la pensée du film comme un récit s'adressant au spectateur.

Les deux axes de cette formation sont :

1 — La pratique : chaque stagiaire travaille sur un projet développé durant la formation. Il est auteur, réalisateur et cadreur de son propre film et prend le son sur le film d'un autre stagiaire.

2 — L'évaluation permanente : les projets sont confrontés aux points de vue des stagiaires et des formateurs à l'occasion de points rencontre réguliers. Ces retours se font à toutes les phases de l'écriture (préparation, tournage, montage).

C'est à partir de cette liberté "encadrée", basée sur une approche personnelle discutée en permanence que se construit le travail de création proposé par cette formation.

Autour de cet axe viennent se caler à différents niveaux des interventions techniques et artistiques (image, son, éclairage, montage).

La pédagogie et les intervenants

Les éléments ci-dessous sont donnés sous réserve des modifications liées aux disponibilités des intervenants.

L'accompagnement de la formation est construit selon deux principes :

1 — La réalisation d'un film, c'est la rencontre entre une idée, un point de vue et une intention.

Plusieurs personnes ont en charge l'accompagnement du développement des projets sur la durée de la formation :

Le tuteur de réalisation est l'interlocuteur quotidien des stagiaires durant les phases de préparation, d'écriture et de tournage. La formation s'appuie sur le personnage du réalisateur comme tuteur central. Plusieurs tuteurs se succèdent sur la durée de la formation.

2 — *La fabrication d'un film, c'est la maîtrise des outils.*

Des intervenants techniciens accompagnent des exercices pratiques et partagent leur expérience personnelle à travers la projection de films de référence.

Les techniciens : des chef opérateur interviennent pour l'image et le son. Ils sont chargés de transmettre les outils techniques et artistiques liés à son métier. Ces interventions sont accompagnées d'exercices pratiques. Un mixeur et un étalonneur interviennent également en fin de parcours.

Le chef monteur: il assure la coordination des montages et des projections intermédiaires.

Ces techniciens interviennent pour poser les bases d'une réflexion sur le dialogue réalisateur/technicien.

Intervenants ayant encadré les sessions précédentes :

• Nurith Aviv	(auteur réalisatrice, directrice photo, chef op.)
• Jean-Marc Bouzou	(OPV directeur de la photo)
• Jean Breschand	(auteur réalisateur)
• Nano Chesnais	(chef monteuse)
• François Christophe	(auteur réalisateur)
• Amrita David	(monteuse)
• Jacques Deschamps	(auteur réalisateur)
• Daniel Deshayé	(ingénieur du son)
• Luc Forveille	(chef monteur)
• Manuella Frésil	(auteur réalisatrice et chef monteuse)
• André S. Labarthe	(auteur réalisateur)
• Laurent Lafran	(chef opérateur de prise de son)
• Christian Lelong	(producteur – réalisateur - OPV)
• Fanny Lelong	(OPS - Mixeuse)
• Jacques Loiseux	(OPV directeur de la photo)
• Jean-Paul Loublier	(mixeur)
• Armand Marco	(OPV directeur de la photo)
• Emmanuelle de la Morendière	(chef monteuse)
• Marie Pierre Muller	(responsable pédagogique)
• Catherine Peix Eyrolle	(chef monteuse)
• Viviane Perelmutter	(auteur réalisatrice)
• Anita Perez	(chef monteuse)
• Edna Politi	(auteur réalisatrice)
• François Sculier	(chef monteur)
• François Waledisch	(chef opérateur son)
• Charlie Van Damme	(OPV - réalisateur)
• Alberto Yaccelini	(chef monteur)

PROGRAMME

Le documentaire s'écrit avec un stylo à la préparation, puis avec une caméra au tournage et enfin avec une colleuse au montage. Négliger une seule de ces étapes, c'est sortir du documentaire.

Préparation / repérages

4 semaines

Cette période est sans conteste fondatrice de la formation, puisque c'est là que les stagiaires trouvent leurs marques et commencent à opérer selon la pédagogie proposée.

Repérage et développement des sujets

Durant une première période de quatre semaines, les stagiaires recherchent leur sujet dans un temps de travail accompagné. Les stagiaires écrivent leur projet. La rédaction alterne avec le repérage actif sur le terrain avec une caméra DV si besoin, et l'analyse des résultats. L'objectif de cette étape est la rédaction d'un journal de repérage qui permette une approche progressive des intentions de l'auteur, la description de la continuité envisagée et la réflexion sur les dispositifs à mettre en place pour y parvenir. Ce travail impératif permet d'éclairer la conception du projet dans son contenu et dans sa forme, dans la démarche et dans le point de vue qu'il suppose. Il tient lieu de référence pour le tournage à venir.

Une première expérimentation du tournage est proposée en relation avec le projet en gestation. Le tuteur est au service du développement de l'idée du stagiaire, de l'exploration des récits possibles et de l'approche critique des dispositifs.

Durant cette période, une résidence de trois jours à Lussas (Ecole du Doc) est organisée afin de permettre un travail de réflexion et d'écriture « hors terrain ». Les stagiaires bénéficient alors du fond documentaire de la Maison du Doc.

Analyse de films

Une vidéothèque de plus de 500 titres est à la disposition permanente des stagiaires dans les locaux de CINEDOC permettant une consultation sur place afin d'alimenter et d'enrichir la démarche de chacun. Des séances collectives sont programmées en fonction des projets de chacun. Elles permettent le partage des questions soulevées par chaque cas particulier, et l'évaluation des possibles réponses.

Questions techniques

L'économie en place sur ce stage est une économie légère en équipe réduite qui utilise la chaîne de production. Cela implique une bonne connaissance du matériel et de son fonctionnement. Cet aspect est abordé à deux niveaux différents :

- Par les intervenants techniciens (chef opérateur image et son) qui permettent un premier contact avec le matériel et qui participent au tournage d'un exercice qui se rapporte au projet de chaque stagiaire.
- Par un dialogue permanent avec l'encadrement tout au long de la formation, où la technique est confrontée à la question de la réalisation.

Tournage

3 semaines

Durant cette période, les stagiaires sont accompagnés quotidiennement dans leurs projets :

Points collectifs

Les modifications d'orientation, de points de vue sont abordées et des solutions proposées.

Projections des rushes

Deux fois par semaine, et au fur et à mesure du tournage, les rushes sont projetés dans la salle de Cinédoc en présence des stagiaires et de l'encadrement. C'est le cœur de la formation, c'est là que se trouve l'énergie. C'est un espace de liberté où chacun fait part de sa vision de la matière. C'est l'occasion d'identifier les éventuels problèmes de qualité technique, de choix de dispositif, de rapport aux personnes et de futur montage. À la suite de ces projections, il est essentiel de poursuivre l'accompagnement des stagiaires afin de les guider dans la réorientation de leur point de vue, d'enrichir leur intention, et de repenser le travail à venir.

Remise à jour des connaissances

En fonction des besoins et des demandes de chacun, un accompagnement technique, artistique ou pratique individualisé est proposé.

Montage / finitions

3 semaines

Le travail de montage est effectué sur un banc virtuel Final Cut Pro. Les stagiaires sont encadrés par un chef monteur qui les assiste dans la démarche du montage. Cet encadrement aide le stagiaire à aborder son film non plus comme un projet mais comme un récit à faire, à partir d'images et de sons existants.

Aux alentours du sixième jour, les pré montages sont visionnés sur écran, en présence des mêmes personnes que précédemment et du superviseur qui par son regard extérieur permet d'accroître l'autonomie du film par rapport au projet et aux rushes. A ce stade, il aide le stagiaire à mesurer et à préciser son rapport au spectateur. Les 3 derniers jours sont consacrés aux finitions et au mixage son.

Le bilan du stage s'effectue autour de l'analyse du film entre le stagiaire et les formateurs, il permet de préparer le stagiaire à profiter positivement des projections publiques, et à projeter vers ses futures réalisations les questions rencontrées, qu'elles aient été résolues ou non.

Le dernier jour, une projection est organisée dans la salle de CINEDOC à titre de restitution, en présence des stagiaires, des formateurs, des acteurs des films et des personnes directement concernées par la formation.

PLANNING DE LA FORMATION (*)

	J	M	10h - 13h	14h - 18h	19h - 22h	Col	1/2	TP
s e m	L 13	9	Introduction	Introduction		7		
	M 14	9	L'écriture	L'écriture	Projection collective	10		
	M 15	9	Repérages	L'écriture		4		3
	J 16	9	Repérages	L'écriture	Projection collective	7		3
	V 17	9	La prise de son	La prise de vue		4		
4	S 18	9						
	D 19	9						
s e m	L 20	9	Minute Image	Minute Son		7		
	M 21	9	Repérages	L'écriture	Projection collective	7		3
	M 22	9	L'écriture	L'écriture		7		
	J 23	9	Repérages	L'écriture		7		3
	V 24	9	L'écriture	L'écriture	Projection collective	7		
5	S 25	9						
	D 26	9						
s e m	L 27	9	L'outil image	L'outil image	Projection collective	10		
	M 28	9	L'outil son	L'outil son		7		
	M 29	9	Exercice 1	Exercice 1			7	
	J 30	9	Repérages	L'écriture	Projection collective	7		3
	V 1	10	Repérages	L'écriture		4		3
6	S 2	10						
	D 3	10						
s e m	L 4	10	L'écriture / Lussas	L'écriture / Lussas		7		
	M 5	10	L'écriture / Lussas	L'écriture / Lussas		7		
	M 6	10	L'écriture / Lussas	L'écriture / Lussas		7		
	J 7	10	Prépa tournages	Prépa tournages		7		
	V 8	10	Exercice tournage	Exercice tournage		7		
7	S 9	10						
	D 10	10						
s e m	L 11	10	Exercice tournage	Exercice tournage		7		
	M 12	10	Exercice tournage	Exercice tournage	Projection collective	6	4	
	M 13	10	Exercice tournage	Exercice tournage			7	
	J 14	10	Exercice tournage	Exercice tournage			7	
	V 15	10	Synchro rushes	Exercice tournage	Projection collective	6	4	
8	S 16	10						
	D 17	10						
s e m	L 18	10	Exercice tournage	Exercice tournage		3		4
	M 19	10	Synchro rushes	Exercice tournage	Projection collective	6	4	
	M 20	10	Exercice tournage	Exercice tournage			7	
	J 21	10	Exercice tournage	Exercice tournage			7	
	V 22	10	Synchro rushes	Exercice tournage	Projection collective	6		
9	S 23	10						
	D 24	10						
s e m	L 25	10	Exercice tournage	Exercice tournage				7
	M 26	10	L'outil montage	L'outil montage	Projection collective	10		
	M 27	10	Exercice tournage	Exercice tournage			7	
	J 28	10	Exercice tournage	Exercice tournage			7	
	V 29	10	Synchro rushes	Exercice tournage	Projection collective	6	4	
10	S 30	10						
	D 31	10						
s e m	L 1	11						
	M 2	11	Rushes films 1	Rushes films 2		7		
	M 3	11	Rushes films 3	Rushes films 4		7		
	J 4	11	Montage	Montage		7		
	V 5	11	Montage	Montage		7		
11	S 6	11	Montage	Montage		7		
	D 7	11						
s e m	L 8	11	Visionnage Ours	Visionnage Ours		7		
	M 9	11	Montage	Montage		7		
	M 10	11	Montage	Montage		7		
	J 11	11						
	V 12	11	Visionnage Film déf	Visionnage Film déf		7		
12	S 13	11	Montage fin	Montage fin		7		
	D 14	11						
s e m	L 15	11	Montage son	Montage son		7		
	M 16	11	Mixage / Etalonnage	Mixage / Etalonnage		7		
	M 17	11	Mixage / Etalonnage	Mixage / Etalonnage		7		
	J 18	11	Sorties exercices		Projections	7		
	V 19	11	Bilan stage	Bilan stage		7		
13	S 20	11						
	D 21	11						
						285	65	29

	Sessions groupe
	Sessions semi groupe
	Travaux pratiques

Total heures de formation		350
Dont heures plénière		285
Dont heures semi-groupe		65
Travaux pratiques		29
TOTAL STAGE		379

Planning donné à titre indicatif, suceptible de modification

Informations pratiques

Public : professionnels du cinéma ou de l'audiovisuel ayant une première expérience comme réalisateur, OPV, OPS, monteur, assistant, et toute personne ayant une démarche jugée proche du documentaire de création....

Motivations : la durée, l'intensité et l'investissement, tant financier que personnel requis par cette formation demande aux stagiaires une réelle motivation et une totale disponibilité. Les candidatures doivent être appuyées d'un dossier solide (lettre de motivation faisant état du projet personnel et professionnel dans le documentaire, CV).

Dates	13 septembre - 19 novembre 2010
Durée	350 heures (10 semaines)
Horaires	10h – 13h / 14h – 18h (35h./sem.)
Coût de la formation	11 000 € HT (13.156 € TTC)
Nombre de stagiaires	6

Financements	OPCA (AFDAS, AUVICOM,...) dans le cadre des CIF ou du Plan de Formation pour les ayant droit. Possibilités de prise en charge pour les demandeurs d'emploi (nous consulter)
---------------------	--

Partenaire pédagogique	Ardèche Image (école du Doc)
-------------------------------	------------------------------

Partenaires	DRAC Rhône-Alpes Région Rhône Alpes
--------------------	--

Contacts :	Cinédoc formation 18 chemin de la Prairie 74000 Annecy (France)
-------------------	--

Tel :	+33 450 45 18 69
Fax	+33 450 45 24 90
Mail	formation@cinedoc.fr

Présentation de Cinédoc (Films et formation)

Cinédoc films et Cinédoc formation sont deux sociétés indépendantes qui portent un projet de lieu dédié au cinéma documentaire fondé en 1993.

Ce lieu est organisé selon trois axes :

- **Production,**
- **Formation,**
- **Distribution.**

Depuis 1994, Cinédoc formation propose des actions de formation à la réalisation de films documentaires de création en direction des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel.

Cinédoc films est une société de production et de distribution de longs métrages cinéma au capital de 48 500 € basée à Annecy (Région Rhône-Alpes – France).

Depuis 1995, elle produit des documentaires « faits de société, arts, environnement, histoire ». Depuis 2000 une partie de sa production est consacrée à l'Afrique.

Son ambition est de défendre un cinéma indépendant et de qualité en se plaçant résolument sur le terrain des Régions et de l'Europe. Avec plusieurs expériences significatives de coproductions avec d'autres pays européens (Allemagne, Italie, Espagne et Suisse) en relation avec les fonds régionaux, Cinédoc a acquis aujourd'hui une réputation liée à son savoir faire dans ce domaine. Comme références, Cinédoc films peut citer le long métrage documentaire « *Agadez Nomade FM* », coproduit avec la Suisse et sélectionné en compétition « premier film » au Forum de Berlin en 2004, ou encore « *Ceux de la colline* », qui a reçu le Grand prix du documentaire du Festival International de Brooklyn en juin 2009.

En choisissant de produire « Le sacrifice de K'iid K'iyaas » pour le grand écran en relief, Cinédoc affirme plus encore son choix de l'international pour un film ambitieux.

Cinédoc est animé par une équipe de 4 personnes et des techniciens intermittents :

1. Christian Lelong : directeur et gérant de la Société, il choisit les projets et les stratégies de production. Il travaille avec les auteurs/réalisateurs et prend les contacts nécessaires à la mise en production des films. Président de Rhône-Alpes Producteur jusqu'en février 2008 et Vice Président de Images Rhône-Alpes, il est très impliqué dans la dynamique professionnelle régionale. Lui-même réalisateur, il a une expertise efficace des projets.
2. Ingrid Bevand : chargée de production, il offre à Cinédoc un savoir faire essentiel pour le montage des dossiers et le suivi technique des projets.
3. Françoise Berg : assistante de production et administratrice en poste depuis la création de la société, elle maîtrise parfaitement les questions comptables, financières et juridiques.
4. Pierre Cavé : technicien permanent.
5. Les techniciens et auteurs qui travaillent et/ou interviennent pour Cinédoc sont issus d'une collaboration et d'un engagement sur une certaine idée du cinéma. Pour en citer quelques uns : Jean Breschand, Jacques Deschamps, François Sculier, Charlie Van Damme, Anita Perez, Luc Forveille, Marie-Pierre Duhamel Müller et bien d'autres.