

FORMATION REALISATEUR

CLASSE REALISATION 1ère année

ÉCOLE
LA GENERALE

1/ OBJECTIF DE LA FORMATION

L'objectif de cette formation est de former des futurs concepteurs et créateurs audiovisuels. Le but de cette section réalisation est de développer la curiosité du stagiaire, sa créativité, trouver son univers, à construire son point de vue, à développer sa vision personnelle d'un sujet, savoir l'exprimer en jeu, en images et en sons, fédérer une équipe de tournage.

A l'issue de la formation, vous serez capable de :

- développer un projet audiovisuel, depuis l'écriture du scénario jusqu'aux travaux de post-production
- maîtriser les bases et les connaissances des différentes disciplines liées à l'élaboration d'une œuvre audiovisuelle
- tenir un plateau, diriger des techniciens, concevoir et maîtriser un planning de pré-préparation, un plan de travail

Objectifs pédagogiques

- Analyser les différentes formes cinématographiques
- Acquérir les bases de la maîtrise de l'image, du son, du montage, du scénario, de la production et de la direction d'acteurs
- Appréhender la répartition des tâches entre membres de chaque équipe (production, régie, mise en scène) liée à la préparation et au tournage d'un film.
- Développer son imaginaire, exprimer sa créativité et mettre sa pensée en image et en sons
- Maîtriser les techniques et les outils de prise de vue et de montage
- Apprendre à travailler individuellement et en équipe

Public visé

Cette formation s'adresse à toutes personnes désirant entreprendre un projet de réalisation audiovisuelle.

Prérequis

Aucun prérequis n'est nécessaire pour suivre cette formation, mais il est conseillé d'avoir le BAC, une culture et un goût de l'image et du son légitimant la démarche d'en acquérir les fondamentaux théoriques et pratiques.

2/ DESCRIPTION DE LA FORMATION

La pédagogie proposée par LA GENERALE est essentiellement fondée sur 4 axes :

- l'analyse et l'étude de films, de genres, de formats et d'époques différents, pour connaître et penser le cinéma, son histoire, ses évolutions et ses déclinaisons récentes.
- l'acquisition d'une connaissance théorique et pratique des techniques propres au cinéma et aux formes audiovisuelles existantes, pour savoir et pouvoir affronter la complexité de la réalisation d'un film, de quelque genre soit-il.
- la pratique et l'expérimentation de la mise en scène (exercices, ateliers, réalisation de films courts en bénéficiant de la présence de comédiens et de costumiers au sein de la même de LA GENERALE),
- La possibilité pour les stagiaires d'effectuer des stages en entreprise : Long-métrage, Télévision, Publicité, Post-production...

L'année sera ponctuée par des analyses théoriques, esthétiques et historiques de films et des études de cas : un cinéaste, un technicien ou un acteur sera invité à montrer un film qu'il a réalisé ou auquel il a participé, et à apporter des documents et éléments qui sont entrés dans la conception et la fabrication du film.

FORMATION REALISATEUR

CLASSE REALISATION 1ère année

ÉCOLE
LA GENERALE

Programme 1ère année

La première année permettra d'acquérir les bases des différentes techniques et disciplines qui participent à la réalisation d'un film. Elle fera alterner des périodes d'initiation et de perfectionnement (image, son, montage, scénario, production, post-production...) avec des ateliers (exercices filmés, découpage, approche documentaire, direction d'acteurs, réalisation de Web Séries). Les stagiaires développeront un premier projet de court-métrage depuis l'écriture jusqu'aux finitions. L'objectif de cette formation est de mettre les stagiaires en situation de création dès la 1ère année. Le passage des stagiaires à tous les postes de responsabilité technique ou artistique leur permettra de développer une polyvalence et de connaître réellement chacune des activités liées à l'élaboration d'une œuvre audiovisuelle.

1er semestre (DE SEPTEMBRE A DÉCEMBRE) :

OBJECTIFS : approche du scénario, de la direction d'acteur et de la réalisation.

RÉALISATION d'un FILM PHOTOGRAPHIQUE (5')

- **Développer sa créativité** (Approche de textes théâtraux, littéraires, cinématographiques)
- **Développer sa culture cinématographique** : Apprendre à lire, analyser des objets audiovisuels – Étudier la mise en scène, l'histoire de l'art et du cinéma.
- **Comprendre l'acteur** (improvisations, exercices), Initiation à la direction d'acteur avec les comédiens de la classe comédie deuxième année. Exercices d'écriture de scènes mises en jeu et filmées.
- **Raconter une histoire en images et en sons - Dramaturgie** (théâtre et cinéma) – Écrire - Acquérir la boîte à outils du scénariste. Comprendre l'intérêt de chaque outil (le thème, le sujet, les fiches de personnages, le synopsis, le résumé, le séquencier, l'intention, la structure, le traitement, les dialogues, le scénario, le genre, le ton...) Identifier les situations et les personnages archétypaux de toutes histoires au travers des textes anciens : la mythologie, le conte, le théâtre, les religions, le roman, la nouvelle... Décrypter "les codes" spécifiques des différents genres (comédie, drame, policier, thriller, etc...)
- **Travailler l'intention et l'esthétique - initiation à la photographie** (point de vue - cadre – lumière, découpage technique)
- **Initiation au son (Workshop** : analyse de bandes son de films, prise de son, création d'une bande son)
- **Comprendre les différents corps de métiers** et les différents outils techniques pour les mettre au service de l'artistique (Initiations son, lumière, montage) – Initiation à un logiciel de montage.
- **Exprimer sa sensibilité** en réalisant un film photographique et un projet avec la classe costume première année. Apprendre à travailler en équipe.
- **Présenter son travail à un public** – Diffusion sur grand écran de leur film.

2ème semestre : DE JANVIER A JUIN

OBJECTIFS : Renforcer les apprentissages du premier semestre en scénario, direction d'acteur et réalisation.

RÉALISATION d'une FICTION SONORE (10')

- **Écriture/Dramaturgie** : Rechercher le sujet de la fiction sonore/Écriture de scènes sans dialogue. Écriture de la Fiction sonore.
- **Mise en jeu** des scènes écrites avec les élèves comédiens –
- **Développer sa culture cinématographique** : Apprendre à lire, analyser des objets audiovisuels – Étudier la mise en scène. Étude des grands mouvements de l'histoire du cinéma mondial.
- **Écrire et réaliser une scène dialoguée** collectivement à partir de costumes fabriqués par la classe costume (une semaine intensive) – Documentation sur l'époque des costumes – Travail en équipe et relation avec les élèves costumiers (intégrer le temps nécessaire à l'habillage, aux retouches, à la coiffure et au maquillage dans un plan de travail). Découpage technique, tournage et montage.
- **Workshop Lumière** : Comprendre le métier de chef-opérateur et Éclairer une scène (connaissance des différents projecteurs et des effets : JOUR/NUIT, EXT./INT) Travailler l'intention et l'esthétique.
- **Apprendre à faire un Moodboard** (intentions esthétiques et visuelles du film)
- **Workshop Direction d'acteurs** – acteurs face à la caméra.
- **Approche de l'assistantat réalisation** : Le rôle de l'assistant du réalisateur : Apprendre à faire un plan de travail, une feuille de service – Communiquer
- **Initiation à la production** – Qu'est-ce qu'un producteur ? – Se familiariser avec le crowdfunding – Établir un budget – Constituer une cagnotte – Gérer son budget.
- **Capter du théâtre** avec trois caméras.
- **Découpage technique de la fiction sonore et préparation de tournage** – recherche d'une équipe – TOURNAGE – MONTAGE
- **Expérimenter plusieurs postes** sur les projets de leurs camarades.
- **Présenter son travail à un public** – Diffusion sur grand écran de leur film de fin d'année.

FORMATION REALISATEUR

CLASSE REALISATION 1ère année

ÉCOLE
LA GENERALE

Evaluations des acquis

Chaque semestre, le stagiaire est évalué pour vérifier l'acquisition des apprentissages. Une évaluation des acquis aura lieu ; selon les matières, cette évaluation peut prendre la forme de dossiers, de tests, de questionnaires, ou de travaux pratiques. Les résultats de l'évaluation sont formalisés sous l'angle des objectifs opérationnels à atteindre et d'aptitudes.

Une évaluation finale aura lieu en fin d'année par le biais d'une présentation publique des travaux réalisés par les stagiaires sous la forme d'une projection, en présence de l'équipe pédagogique. Le travail personnel fourni par le stagiaire ainsi que son investissement, sa participation et sa ponctualité tout au long l'année sont prises en compte dans l'évaluation finale.

Validation

Une attestation de fin de formation sera remise à l'issue de la formation.

Débouchés

Après les deux années d'études à La Générale, les élèves pourront prétendre à des emplois dans la production cinématographique, télévisuelle et audiovisuelle. Ils auront suivi des périodes d'initiation et de perfectionnement à l'image, à la prise de son, au montage, à la direction d'acteurs et seront aptes à écrire et réaliser des courts-métrages de fiction ou documentaires et à créer des structures de production.

3/ MOYENS DE FORMATION

Méthodes pédagogiques

Toutes nos formations sont construites, en fonction des besoins particuliers du milieu professionnel. Les apprenants sont au cœur de la formation, c'est sur leur participation et leur expérience que le formateur s'appuie pour venir compléter ou corriger les connaissances et les pratiques. La formation est animée par une méthode de la pédagogie active. C'est en pratiquant que le stagiaire apprend. Il devient acteur de son apprentissage.

La formation réalisation alterne entre les cours théoriques interactifs, des exercices pratiques d'initiation et de perfectionnement.

Intervenants pressentis

Responsable pédagogique : Dominique Aru.

L'équipe de formateurs est composée de professionnels en activité. Cette équipe pourra être enrichie ponctuellement d'intervenants professionnels invités.

Équipement et matériel technique et pédagogique

Supports de cours des formateurs, films, vidéo-projection. Salles de projection, salles de montage équipées du logiciel Première Pro et matériels (liste non exhaustive): Caméras de travail hxr-nx3 sonny, leds skylite 1024 bc, fresnel led 1000 w télécommande, pieds sachtler, bras magiques manfrotto, micros semi-canon et canon rode ntge, zoom hd5, perches rodes > 3m, ecoutes yamaha hs7, bancs de montages imac 27p + sauvegarde 16t, etc

LA GENERALE dispose d'un théâtre/ salle de projection de 165 places et de salles de cours équipées de scène et de fauteuils de théâtre. Des espaces de travail et de répétitions. Salles de formation avec sonorisation, tables, chaises, fauteuil, paperboard et feutres, WIFI,

Filmothèque de 800 films des années 20 aux années 2000 et Bibliothèque

4/ INFORMATIONS PRATIQUES

Date de la formation

La formation se déroule sur 1 ou 2 ans, en fonction du parcours du candidat et de son niveau de connaissances. Chaque année se déroule sur 10 mois de septembre à juin.

1ère année : 700 heures de formation

2ème année : 700 heures de formation

Nombre de participants

Cette formation est organisée par un groupe de 16 personnes maximum.

FORMATION REALISATEUR

CLASSE REALISATION 1ère année

ÉCOLE
LA GENERALE

Modalités d'inscription et conditions d'accès

Le calendrier des prochaines sessions d'admission est en ligne. Découvrez les dates et téléchargez votre dossier de candidature sur www.la-generale.fr. Une fois complété, renvoyer votre dossier de candidature soit par courrier postal ou par mail à contact@la-generale.fr.

Condition d'admission : à partir de 17 ans sur entretien avec les membres de l'équipe pédagogique.

Inscription : à l'issue de l'entretien, si vous êtes retenu, un formulaire d'inscription vous sera envoyé par mail. Toute inscription ne sera définitive qu'à réception de votre formulaire dûment complété, accompagné du règlement.

Tarif :

Le tarif annuel de la 1ère année de formation est fixé à 6750 € + 150 € de frais d'inscription.

LA GENERALE n'est pas soumise à la TVA sur son activité de formation. Les conditions générales de vente sont disponibles sur le site internet de l'école.

Lieu de formation :

ÉCOLE LA GENERALE, COMEDIENS-REALISATEURS-COSTUMIERS - 11 rue Rabelais 93100 Montreuil (Métro L9 Arrêt Mairie de Montreuil).

Vos interlocuteurs :

Patrick Fierry – Directeur de LA GENERALE

01 48 58 66 07 - contact@la-generale.fr

www.la-generale.fr