L3/2 Atelier Réalisation

Michaël Dacheux – 1er et 2nd semestres 2019/2020

Lieux en quête de fictions

Cet atelier se propose de partir d'un lieu, d'en explorer les possibilités poétiques et concrètes, et d'y construire un récit (de fiction ou documentaire). Ce lieu n'a pas à se présenter *a priori* comme exceptionnel ; il doit simplement incarner pour vous un point d'ancrage solide et singulier, et éveiller les germes d'un récit qui vous touche et soit proche de vous – il ne s'agit pas ici d'imiter des choses vues ailleurs au cinéma, mais bien de figurer sincèrement quelque chose qui vous soit propre.
Ce lieu peut être extérieur ou intérieur, privé ou public, vide ou occupé, plus ou moins contraint par la géographie, l'architecture, ou son rôle social et les places qu'il présuppose. Il constituera le centre de votre film – qui ne sera pas nécessairement un huis clos ; d'autres lieux annexes pourront apparaître.
L'enjeu de cet atelier consiste ainsi à **prendre acte de la singularité d'un lieu (qu'il s'agira avant tout de décrire et montrer) pour y faire naître un récit qui prend racine depuis cette existence réelle**.

Durant nos premières séances de travail, **vous apporterez des photographies** du lieu que vous aurez choisi précisément et qui vous semble accessible (c'est-à-dire qui ne nécessite pas de demande d'autorisation difficile à obtenir). Ces photographies devront montrer ses caractéristiques concrètes : superficie, matières, couleurs, lumière (notamment en fonction de l'heure de la journée), disposition de l'espace (profondeur de champ et/ou aplats, jeux de cache, rapport entre le haut et le bas...). Vous devrez aussi témoigner de ce qui, sur place, vous a saisi, impressionné, touché, intrigué, de l'ambiance sonore et des rencontres que l'on peut éventuellement y faire. N'hésitez pas également à vous renseigner sur l'histoire de ce lieu.

Nous choisirons, parmi l'ensemble de vos propositions, quatre projets de films qui donneront lieu à la constitution de quatre équipes de réalisation.

Votre film devra respecter une contrainte dramaturgique : la première situation sera celle d'**une visite effectuée par un personnage** (seul ou accompagné). La visite pose en effet des questions de mise en scène qui mettent en jeu le rapport concret du personnage à l'espace (**regards**, **mouvements**), ainsi que le rapport de la caméra à cet espace et ce personnage (axe, distance, focale, hauteur, échelle de plan). Elle implique, souvent (mais pas toujours), une rencontre pour la première fois avec le lieu, en tout cas une **découverte** ou redécouverte. Elle est aussi guidée par un enjeu dramatique qu'il faudra garder simple (il y a souvent un mobile précis à la visite) qui se double d'un enjeu plus intime pour le personnage. *Faire la visite d'un lieu* (et pas simplement *rendre visite*), cela signifiera donc de faire l'expérience sensible de la réalité de ce lieu et l'investir d'un imaginaire (sentimental, érotique, politique, poétique). Ce moment de la visite devra ensuite impulser un élan, un désir, placer le personnage dans un nouvel état, lui faire vivre une transformation liée à son rapport au lieu.

Après plusieurs séances consacrées à l'analyse d'extraits, vous irez réaliser *in situ* de petits **essais filmés** : l'un tentera de faire sentir une émotion, une humeur, une sensation propres au lieu choisi, par le choix des cadres, des durées, des sons (pas de personnage) ; l'autre amorcera la visite du lieu par un personnage.

À partir de ces essais, nous chercherons ensemble personnages et situations d'un film dont le mouvement narratif s'articulera autour de cette visite. Il s'agira de ne pas trop écrire et surtout de ne pas cadenasser le film dans un scénario. Aussi, si écriture il y a,

celle-ci n'interviendra qu'après un long temps de repérages et après le choix des personnes que vous souhaiterez filmer.

Voici une amorce de typologie du motif de la visite au cinéma, qui sera complétée et affinée par des extraits que vous aurez vous-mêmes proposés.
- l'appartement à louer ou acheter : *On connaît la chanson*, Alain Resnais (1997) ; *Le Droit du plus fort*, Rainer Werner Fassbinder (1975) ; *Sérail*, Eduardo de Gregorio (1976)
- la maison où l'on séjourne : *Jules et Jim*, François Truffaut (1962)
- la maison où l'on passe une nuit : *Mon amie Victoria*, Jean-Paul Civeyrac (2014) ; *Quatre Aventures de Reinette et Mirabelle*, Éric Rohmer (1987)
- la maison de l'être aimé (la découverte de l'intimité de l'autre) : *Tout ce que le ciel permet*, Douglas Sirk (1955)
- le retour dans la maison d'enfance : *Dans la cour*, Pierre Salvadori (2014)
- la maison abandonnée : *Vies*, Alain Cavalier (2000)
- la maison de vacances : *À propos d'Elly*, Asghar Farhadi (2009)
- la visite touristique guidée : *Clair de Terre*, Guy Gilles (1970)
- le lieu historique : *Route One / USA*, Robert Kramer (1989)
- le lieu de travail : *Deep End*, Jerzy Skolimowski (1970) ; *Ce vieux rêve qui bouge*, Alain Guiraudie (2001) ; *Shining*, Stanley Kubrick (1980)
- l'installation dans une nouvelle ville (plus ou moins hostile) : *Dead Man*, Jim Jarmusch (1995) ; *Sleepy Hollow*, Tim Burton (1999)
- le lieu visité pour une enquête : *Psychose*, Alfred Hitchcock (1960) ; *Laura*, Otto Preminger (1944) ; *The Ghost Writer*, Roman Polanski (2010)
- le lieu pénétré par effraction : *Double Messieurs*, Jean-François Stévenin (1986)
- la réception : *La Dolce Vita*, Federico Fellini (1960) ; *The Party*, Blake Edwards (1968) ; *Mon oncle*, Jacques Tati (1958) ; *Les Amants du Capricorne*, Alfred Hitchcock (1949)
- le musée : *Pulsions*, Brian de Palma (1980) ; *Les Rendez-vous de Paris*, Éric Rohmer (1995) ; *Le Syndrome de Stendhal*, Dario Argento (1996)
- maisons-labyrinthes, pièces secrètes : *L'Amour par terre*, Jacques Rivette (1984) ; *Trois vies et une seule mort*, Raoul Ruiz (1995)
- mondes oniriques : *La Cité des femmes*, Federico Fellini (1980) ; *Juliette des esprits*, Federico Fellini (1965) ; *Twin Peaks*, David Lynch (dernier épisode de la série, 1991) ; *Le Testament d'Orphée*, Jean Cocteau (1960) ; *Cemetery of Splendour*, Apichatpong Weerasethakul (2015)

Le motif de la visite peut aussi fonder la matrice même du récit tout au long d'un film : ***Voyage en Italie*** (Roberto Rossellini, 1954) en est certainement le modèle. Nous en étudierons plusieurs séquences, et nous verrons comment ce principe rossellinien est repris dans *La Sapienza* (Eugène Green, 2014) et *Deux jours, une nuit* (Jean-Pierre et Luc Dardenne, 2014).

Texte conseillé :
Michel Foucault, *Les Hétérotopies*, Lignes, 2009

Organisation et calendrier de l'atelier :

1ère séance : **Lundi 16 septembre de 10h à 17h,** en 791 C
Présentation, visionnage et analyse d'extraits de films.

Entre la première et la deuxième séance, les étudiants prennent des photographies d'un lieu et repèrent des extraits de films sur le sujet de la visite.

2ème séance : **Lundi 23 septembre de 10h à 17h,** en 793 C
Présentation par les étudiants de leurs photographies, discussion. Choix de quatre lieux parmi ceux proposés.
Visionnage et analyse d'extraits de films présentés par les étudiants.

Entre la deuxième et la troisième séance, les étudiants dont les propositions ont été retenues écrivent un texte sur le lieu choisi et ses promesses de récit. Ils choisissent une

modalité d'approche fictionnelle ou documentaire, et commencent à dessiner les principaux contours d'un personnage.

3ème séance : **Lundi 30 septembre de 10h à 17h,** en 791C
Présentation par chacun des "réalisateurs" de son projet, discussion. Réflexions autour du personnage principal, ses enjeux. Constitution des équipes de réalisation. Visionnage et analyse d'extraits de films.

Entre la troisième et quatrième séance, les étudiants vont par équipe sur le lieu et précisent leurs intentions.

4ème séance : **Lundi 14 octobre de 10h à 17h,** en 793 C
Retour sur l'état d'avancement de chaque projet.
Repérage d'extraits éventuels en fonction des projets.
Réflexion sur le personnage principal, l'acteur pour l'incarner.

Entre la quatrième et la cinquième séance, demandes d'autorisation, recherche de l'acteur principal.

5ème séance Lundi 21 octobre de 10h à 17h, en 791 C
Poursuite de l'écriture : relations au lieu, personnages, situations…

6ème séance : **Lundi 28 octobre de 10h à 17h,** en 791C
Poursuite de l'écriture.

7ème séance : Lundi 4 novembre de 10h à 17h, en 793C
Poursuite de l'écriture.
Présentation des « consignes » des essais filmés, réflexion, choix d'écriture et de découpage.

Du mardi 12 au lundi 18 novembre : Tournages essais filmés (emprunt et retour matériel inclus).

Du lundi 25 au jeudi 28 novembre, en 674C : Montages des essais filmés.

8ème séance : Lundi 2 décembre de 10h à 17h en 791C :
Projection des essais filmés. Discussion et poursuite du travail d'écriture.

9ème séance : Lundi 9 décembre, de 10h à 17h en 793C :
Découpage à partir d'un plan au sol du lieu principal. Questions de méthode, de cohérence « économique » (temps, matériel, etc.)

10ème séance : Lundi 16 décembre de 9h30 à 18h, en 791C :
Atelier Lumière avec Hugues Gémignani, chef opérateur.

11ème séance : Lundi 6 janvier, de 10h à 18h en 793C
RDV par équipe : préparation logistique et technique des tournages.

12ème séance : Lundi 20 janvier de 9h30 à 18h, en 791C
Atelier prise de son avec ingénieur du son.

Tournages : du jeudi 23 au jeudi 30 janvier matin (emprunt et retour matériel inclus)

Montages (à mener en dehors des cours) :
1ère phase : du lundi 3 au vendredi 7 février, en 674C
2ème phase : du lundi 17 au vendredi 21 février, en 674C
3ème phase : lundi 23, mardi 24, jeudi 26 mars et les lundi et mardi 30 et 31 mars, en 674C

Finitions montages : du mardi 14 au vendredi 17 avril et le lundi 20 avril en 674C
Mixages : du mercredi 22 au mercredi 29 avril, en 791C

Projection : jeudi 14 mai**,** à 17h30, en amphi 11E