Master Atelier Pratique de réalisation

Sophie Bredier – 1er et 2nd semestres 2019/2020

Corps étranger

Le corps est l'une des grandes affaires, sinon la grande affaire, du cinéma. Chaque fois qu'on le cadre et le porte à l'écran, il devient représentation, et partant, objet de désir.
Mais comment raconter *ce* corps lorsqu'il dit le contraire, ou simplement diffère de ce qu'on est ou ressent de soi, lorsqu'on le vit comme une fiction, un fardeau, un mensonge ou un handicap ? Comment rendre tangible l'expérience physique de la distorsion entre la sensation de soi et l'apparence que l'on offre ? Est-on réductible à son corps ? Où se trouve le sujet quand il est enfermé dans un corps qui le trahit ? Le corps peut-il mentir ?

J'aimerais au cours de cet atelier que nous nous aventurions au-delà de nos zones de confort, en allant voir de près des personnes qui ont eu à passer par un travail d'affirmation pour faire entendre leur singularité au-delà des assignations physiques qui les identifient, qui leur sont imposées ou des handicaps qui les enferment. Il pourra s'agir d'identité sexuelle ou raciale, mais aussi, plus largement, des divers rôles et fonctions que chacun dans sa vie est amené à revêtir par obligation professionnelle ou sociale. L'uniforme du médecin ou du policier suffit-il à rendre compte de la personne qui le porte ? Quand est-on vraiment soi ? Ne s'agit-il pas toujours de codes et de jeux de rôles puisqu'il faut se montrer ? Où et comment s'articule le lien entre corps intime et corps social ? Que se joue-t-il dans cette distance ? Ce décalage ?

Ces questions, pour abstraites et théoriques qu'elles paraissent, devront trouver à s'incarner dans le documentaire qu'il vous sera demandé de réaliser et qui aura à se coltiner ces grandes notions que sont la représentation, l'identification ou encore l'altérité. En déclinant la notion de « corps étranger » de manière concrète, à travers des situations abordant frontalement le sujet, on réfléchira ensemble aux moyens cinématographiques et aux formes narratives à trouver pour donner à (perce)voir ce trouble identitaire. Car il s'agira surtout ici de ne pas se dérober à cette tâche difficile autant qu'indispensable : trouver dans la mise en scène du corps de la personne que vous filmerez la « juste » distance, qui nécessite d'approcher l'autre au plus près, sans franchir la frontière de la pudeur.

L'enjeu est ici de parvenir à *percevoir* la personne *réelle* à travers le corps qui fait écran, les images qui immanquablement projettent une autre vérité. Ce sera au corps en tant que tel, avec ce qu'il montre et dissimule, ce qui le contraint et ce qu'il exprime, d'incarner par lui-même et en lui-même, par sa simple présence à l'image, sa problématique particulière.

Je vous propose de venir lors de notre première séance avec une histoire personnelle qui illustre selon vous cette idée de distorsion entre le corps et l'identité. En un court texte, j'aimerais que vous fassiez le portrait d'une personne, ou de vous-même, autour de cette problématique. Toute photographie, iconographie, proposition de film sera bienvenue pour l'accompagner. Ensemble, nous chercherons à développer un questionnement, puis à tracer un cheminement. Nous serons en cela amenés à réfléchir plus largement à la notion même de personnage dans le cadre du documentaire. Comment approcher le réel pour trouver ses personnages et les inscrire ensuite dans un récit ? Comment comprendre et prendre en compte l'acte de filmer et ce qu'il induit pour ceux qu'il met en scène et « en représentation d'eux mêmes » ?
Dans un second temps, chaque étudiant sera invité à proposer et écrire un projet de film. Quatre projets seront choisis, après discussions et débats qui mettront au jour les questions de forme et de récit, pour être réalisés dans le cadre de l'atelier.

Filmographie partielle :

- *L'Enfant aveugle* de Johan Van Der Keuken
- *S21* de Rithy Panh
- *René* d'Alain Cavalier
- *Tomboy* de Céline Sciamma
- *Freaks* de Tod Browning
- *Johnny Got His Gun* de Dalton Trumbo
- *Corps étranger* de Sophie Bredier
- *La Mécanique des corps* de Matthieu Chatelier
- *La Piel que habito* de Pedro Almodovar
- *Appelez-moi Madame* de Françoise Romand

Organisation et calendrier de l'atelier :

Chaque étudiant devra proposer dès la 1ère séance un projet de film en adéquation avec la thématique de l'atelier.

1ère séance : Vendredi 27 septembre de 10h à 17h, en en 791C
Rencontre autour des projets de films proposés et de l'approche de la thématique. Travail autour d'un synopsis à élaborer.

2ème séance : **Vendredi 4 octobre de 10h à 17h,** en 791C
Lecture par les étudiants de leur synopsis. Réflexion autour de chaque synopsis.

3ème séance : Vendredi 11 octobre de 10h à 17h, en 791C
Travail sur la note d'intention et sur le traitement en vue de repérages.

4ème séance : **Vendredi 18 octobre de 10h à 17h,** en 791C
Questions de mise en scène et travail sur les projets.

5ème séance : Vendredi 25 octobre de 10h à 18h, en 791C
Initiation technique au matériel de prise de vue et de prise de son avec Franck Moulin, Coordinateur technique des Ateliers Cinéma.

6ème séance : **Vendredi 8 novembre de 10h à 17h,** en 791C
Présentation par les étudiants de leur projet de film (synopsis, note d'intention et traitement). Discussion sur les problèmes pratiques qui se posent à partir des projets présentés. Choix des quatre films à réaliser. Constitution des équipes et distribution des postes.

7ème séance : **Vendredi 15 novembre de 10h à 17h,** en 791C
Séance pratique « fragments documentaires ». Visionnage des rushes.
Un séquencier sera demandé pour la séance suivante.

8ème séance : **Vendredi 22 novembre de 9h30 à 18h**, en 791C
Atelier prise de son avec ingénieur du son.

Entre le vendredi 22 novembre et le mardi 26 novembre : les étudiants partent avec du matériel de tournage pour des repérages filmés.

9ème séance : **Vendredi 29 novembre de 10h à 17h,** en 791C
Retours sur les repérages filmés. Travail pratique sur le séquencier et le découpage à partir des rushes des étudiants et d'extraits de films.

10ème séance : Vendredi 6 décembre de 10h à 17h, en 678C
Séquencier et préparation tournages.

Mardi 10 et mercredi 11 décembre, en 791C **:**
Rappel technique matériel Image et Son : RDV à définir avec Franck Moulin.

Tournages 1 : du mercredi 11 au mercredi 18 décembre (emprunt et retour matériel inclus).

Derushage : du lundi 6 au vendredi 10 janvier, en 674C

1ère phase Montage : du lundi 13 au vendredi 17 janvier et du lundi 20 au vendredi 24 janvier, en 674C

11ème séance : Vendredi 10 janvier de 10h à 18h, en 674 C
Rendez-vous par équipe. Visionnage rushes.

12ème séance : Vendredi 24 janvier de 10h à 18h, en 674 C ou 791C
Rendez-vous par équipe. Visionnage 1ers montages et préparation Tournages 2.

Tournages 2 : du vendredi 31 janvier au mardi 4 février ou du jeudi 27 février au vendredi 6 mars

2ème phase Montage : du lundi 10 au vendredi 14 février, en 674C

3ème phase : du lundi 9 au vendredi 13 mars**,** en 674 C

4ème phase : du lundi 6 au vendredi 10 avril et du mardi 21 au vendredi 24 avril, en 672C et 674C

Finitions Montage : du lundi 27 avril au jeudi 7 mai, en 674 et 672C

Mixage : du lundi 11 au mercredi 20 mai, en 674C et 791C

Projection : Jeudi 4 juin, à 18h, en amphi 11E