Master Atelier Pratique de réalisation

Sophie Bredier – 1er et 2nd semestres 2020/2021

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
Corps étranger de Sophie Bredier
La Piel que habito de Pedro Almodovar
Appelez-moi Madame de Françoise Romand
Corpus/corpus et *Debout(s)* de Christophe Loizillon
Une jeune fille de 90 ans de Valeria Bruni Tedeschi et Yann Coridan
L'Ordre des mots de Cynthia et Melissa Arra
Carré 35 d'Eric Caravaca
La Bocca del lupo de Petro Marcello
Fuocoammare de Gianfranco Rosi

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 25 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 2 octobre de 10h à 17h,** en 791C
Lecture par les étudiants de leur synopsis. Réflexion autour de chaque synopsis.

3ème séance : Vendredi 9 octobre de 10h à 17h, en 791C
Travail sur la note d'intention et sur le traitement en vue de repérages.

4ème séance : **Vendredi 16 octobre de 10h à 17h,** en 791C
Questions de mise en scène et travail sur les projets.

5ème séance : Vendredi 23 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 30 octobre 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 : **Jeudi 5 novembre de 9h30 à 13h30** en 793C et **Vendredi 6 novembre de 10h à 18h,** en 791C
Atelier prise de son avec ingénieur du son.

8ème séance : **Vendredi 13 novembre de 9h30 à 18h**, en 791C
Séance pratique « fragments documentaires ». Visionnage des rushes.
Un séquencier sera demandé pour la séance suivante.

Entre le mercredi 18 et le mardi 24 novembre : les étudiants partent avec du matériel de tournage pour des repérages filmés.

9ème séance : **Vendredi 27 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 4 décembre de 10h à 17h, en 678C
Séquencier et préparation tournages.

Du mercredi 9 au jeudi 10 décembre, en 672C **:**
Rappel technique et emprunt matériel Image et Son : RDV à définir avec Franck Moulin.

Tournages 1 : du vendredi 11 au jeudi 17 décembre (retour matériel inclus).

Dérushage : du lundi 4 au vendredi 8 janvier, en 674C

1ère phase Montage : du lundi 11 au vendredi 22 janvier, en 674C

2ème phase Montage : du lundi 8 au vendredi 12 février, en 772C

Tournages 2 : du mercredi 24 février au vendredi 5 mars (emprunt et retour matériel inclus).

3ème phase Montage : du lundi 8 au vendredi 12 mars**,** en 674 C

4ème phase Montage : du mardi 6 au vendredi 16 avril en 772C

Finitions Montage : du lundi 26 avril au vendredi 7 mai, en 772C

Mixage : du mardi 25 mai au vendredi 4 juin, en 791C

Projection : vendredi 11 juin, à 18h, en amphi 11E