L2/7 Atelier Mise en scène

Marianne Tardieu – février/mars/avril 2026

Intentions, découpage, incarnation

« *Maintenant quand je regarde une page de scénario, je pense : « Que voulons- nous leur dire, et comment le faire le plus simplement possible ? » Et quand je réponds à cela, tout devient facile.* **»** Harris Savides*

Cet atelier propose aux étudiant.e.s de **s'initier à la pratique de la mise en scène de cinéma.**

Si mettre en scène au cinéma **est l'acte par lequel le scénario d'un film trouve à s'incarner**, passe du statut d'objet imaginaire à celui de réalité vivante et tangible, **cet acte s'accomplit à travers une multiplicité de choix** dont la maîtrise s'avère plus complexe qu'il n'y paraît.

L'enjeu de la scène à filmer, la situation qu'elle est censée figurer, le point de vue du réalisateur ou de la réalisatrice, la tension dramatique et/ou la dynamique d'ensemble qui la caractérise, et enfin, les émotions, sentiments et pensées qui animent les personnages, vont déterminer l'ensemble des partis pris de réalisation.

Quelle réalité s'agit-il de représenter, et **selon quelles intentions ?** Comment va-t-elle se déployer dans le temps et dans l'espace ? Quels mouvements et déplacements des personnages implique-t-elle ? De quelle façon le décor va-t-il entrer en jeu ? Quelle rythmique, quel rapport entre le champ et le hors champ, entre le silence et la parole exige-t-elle d'installer ? Comment nous faire croire à ce qui est raconté ?

On le sait, **la mise en scène au cinéma**, implique également d'élaborer **un découpage.** Comment la place de la caméra, la composition du cadre, la valeur des plans, leurs mouvements ou leur fixité, leur durée et leur rythme interne, le champ qu'ils vont circonscrire – et le hors champ qui en découle – peuvent-ils être mis au service de la scène à tourner et de la vision dont elle témoigne ?
Le découpage est l'objet d'un dialogue entre le.la chef-opérateur.rice et le.la réalisateur.trice. Ce travail commun et essentiel peut prendre des formes très diverses selon les films et les cinéastes. Les choix effectués au tournage prennent tout leur sens (ou pas !) au montage. Le monteur ou la monteuse participe donc aussi, *in fine*, au travail du découpage.

Il s'agira pour vous **d'éprouver concrètement, à travers différents exercices pratiques, l'ensemble des partis pris qu'implique le travail de la mise en scène**. Cela passera par de la réflexion sur les intentions et le découpage, des répétitions, du tournage et du montage.
Nous nous en tiendrons, pour cette première approche, à des situations et des scènes relativement simples, afin que vous ayez le temps d'expérimenter, puis de vous approprier les fruits de vos essais.

L'important en effet est que **vous puissiez évaluer la pertinence de vos choix**, les gains ou les déperditions qu'ils produisent, les effets créés par tel ou tel partis pris (de dramaturgie, de scénographie, de décor, de jeu d'acteurs, de cadre, de découpage, etc.)

* Célèbre directeur de la photographie américain et chef opérateur attitré de Gus Van Sant dans les années 2000 (*Gerry, Elephant, Last Day*), il a également signé l'image de nombreux films

marquants, parmi lesquels :*The Yards* (James Gray), *Somewhere* (Sofia Coppola), *Zodiac* (David Fincher), *Birth* (Jonathan Glazer).

Nous tenterons ainsi de percevoir et de comprendre concrètement ensemble **comment s'opère la mystérieuse fabrication d'une séquence de fiction.**

À la fin de la première journée, dédiée aux initiations techniques, vous vous répartirez par équipes de 4 ou 5.
Chaque équipe choisira une des trois séquences de fiction proposées et devra établir **une proposition de mise en scène et une note d'intention**.
Ils et elles profiteront du laps de temps séparant cette 1ère séance de la suite de leur atelier pour trouver les acteurs en mesure d'interpréter leurs personnages et réfléchir à leur décor.

Durant la matinée de la seconde journée, les étudiants.e.s de chaque équipe **travailleront sur la mise en scène d'une situation très simple** et occuperont tour à tour les différents postes (réalisation, prise de vue, prise de son, lumière, scripte, direction d'acteur). Les équipes effectueront ensuite un montage de leurs rushes, que nous regarderons ensemble pour en discuter.
L'après-midi, **les équipes exposeront leurs intentions et leurs choix de mise en scène** à leur intervenante. Après discussion avec elle sur la cohérence de leurs choix, elles commenceront à travailler sur leur découpage.
Les deux journées suivantes seront consacrées au tournage, puis au montage d'une maquette de la séquence choisie. Ces deux journées se partageront entre séances d'échange sur les choix de réalisation proposés, tournages sous formes de maquette et séances de discussion après montage des rushes obtenus.

Chaque équipe pourra ainsi tirer de ces essais des enseignements lui permettant d'améliorer sa mise en scène et son découpage en vue du tournage à proprement parler, qui aura lieu le 5ème jour, et que vous effectuerez cette fois-ci en autonomie.

La semaine de lecture, durant laquelle se déroule l'atelier, permet de disposer des salles du 6ème étage du bâtiment C des Grands Moulins. Les exercices et les tournages se dérouleront donc à l'intérieur de celles-ci.

Les équipes disposeront ensuite de plusieurs jours pour monter leur séquence. Et nous nous retrouverons pour découvrir chaque montage, lors d'une séance collective de visionnage.

Organisation et calendrier de l'atelier

1ère séance : mercredi 4 février 9h30-18h, en 791C et 789C

Travail en demis groupes et demies journées :
- 1 groupe avec l'intervenante : initiation au cadre (réglage du point, de l'exposition, utilisation de la profondeur de champ, de la lumière, de la caméra sur pied, à l'épaule, etc.), Exercices pratiques.
- et 1 groupe avec Franck Moulin, coordinateur technique des Ateliers :
Initiation à la prise de son et au montage.
À la fin de la séance, les étudiants.es choisissent le synopsis écrit d'une séquence de fiction (3 séquences au choix) et se constituent en groupes de 5 ou 6.
Chaque équipe devra pour le lundi suivant, définir le plus précisément possible la vision de la séquence choisie et la façon dont elle compte la mettre en scène.

2ème séance : lundi 2 mars 9h30-18h30, en 791C

Le matin : Exercice de découpage à partir d'une situation très simple. Les étudiants.es de chaque équipe occuperont tour à tour les différents postes. Les 3 équipes, encadrées par Franck Moulin, effectueront ensuite un montage sommaire de leur exercice. Visionnage et discussion.