



FORMATION RÉALISER DES DOCUMENTAIRES

Objectif pédagogique

- Acquérir toutes les connaissances nécessaires pour réaliser des documentaires.

Contenu & durée

- 10 modules
- Environ 80 heures
- 100% distanciel

Niveau

- Tous niveaux
- Certification interne

Pré-requis technique

- Ordinateur ou tablette fonctionnelle
 - Connexion internet
-

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

*Apprendre le processus de création d'un documentaire :
de l'écriture à la réalisation & production.*

De nos jours, on pourrait presque croire que l'on peut s'improviser documentariste grâce aux modes d'emploi fournis avec une caméra et un logiciel de montage. Il ne faut pourtant pas se méprendre.

Réaliser un film documentaire a certes un côté artisanal, mais les très bons films documentaires ont d'abord été **pensés, documentés et écrits avant d'être tournés**. C'est encore plus vrai depuis que les auteurs et les producteurs ont face à eux des commissions, des comités de sélection, des responsables de programmes qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur un projet de film (au moins pour la diffusion).

Réaliser un film documentaire qui frappe fort et qui trouve son public demande non seulement un sujet fort, mais aussi de la préparation et une organisation sans faille.

Pour tourner un film documentaire, un auteur peut se fier à son intuition ou à sa bonne étoile et foncer caméra sur l'épaule sur le terrain (comme autrefois). Mais aujourd'hui, il est probable qu'en agissant de la sorte son film ne soit vu que par lui et quelques proches. Pour réussir son film documentaire et trouver son public, il faut faire preuve de pragmatisme et de patience. Pour transformer une idée, la traiter avec sa vision d'auteur, il faut planifier le long et parfois fastidieux travail de documentariste. D'ailleurs, auteur n'est qu'une des facettes du documentariste. Il peut tour à tour se glisser dans la peau d'un intervieweur, documentaliste, cameraman, preneur de son, monteur, producteur, commentateur, vendeur, DRH, promoteur, festivalier, community manager et même diffuseur sur sa chaîne YouTube. C'est un métier passionnant. Nous aborderons dans cette formation toutes ses facettes, ainsi que les techniques d'écriture et de réalisation qu'un documentariste doit connaître avant de se lancer.

PROGRAMME DE FORMATION

Module 1 : Introduction au documentaire

Dans ce premier module, nous allons apprendre à passer du rêve à la réalité en étudiant le documentaire sous toutes les coutures depuis son origine.

- ▣ Mon rêve : réaliser un film documentaire de A à Z
 - Comment passer du rêve à la réalité
 - Comment se former
 - L'histoire du septième art
 - L'histoire du cinéma documentaire
- ▣ Évolution du film documentaire
 - Les pères du documentaire
 - Le documentaire en France et en Angleterre
 - Le documentaire dans le monde
 - Le film documentaire évolue avec les nouvelles techniques
 - Le documentaire de nos jours
- ▣ Gros plan sur le film documentaire
 - Définition
 - Documentaire de création
 - Ne plus confondre reportage et documentaire
 - La diffusion des documentaires, le public
 - L'exportation, le marché de la vidéo
 - Le coût d'un long métrage documentaire

Module 2 : Valider mon idée de documentaire, cibler et identifier un public, choisir un style

Dans ce deuxième module, nous allons étudier comment identifier le public potentiel qui ira voir notre premier documentaire. Un public qui doit être aussi passionné que nous le sommes par le sujet.

- ▣ Identifier le public : partager sa vision d'un sujet qui nous intéresse avec le bon public
 - Un sujet pour réunir un public

- Qui est mon public ?
- Les questions qu'il faut se poser pour mieux cibler son public
- Trouver des soutiens pour le projet
- ▣ Choisir un sujet : Un sujet qui nous plaît bien sûr !
 - L'idée de documentaire, questions pratiques
 - Faire des recherches
 - Un thème porteur
 - Exemple : le choix de Jean Rouch
- ▣ Choisir le style du documentaire : observations de Bill Nichols, critique de cinéma américain
- ▣ Quelles techniques pour raconter l'histoire ? Liste des techniques couramment utilisées
- ▣ Réaliser un trailer : me tester et jauger l'intérêt du public.
 - Les avantages
 - Les grandes étapes

Module 3 : L'Écriture d'un documentaire

Dans ce troisième module, nous nous intéresser aux méthodes d'écriture d'un film documentaire et à celles de l'élaboration du dossier de présentation.

- ▣ Les méthodes d'écriture audiovisuelle : écrire le scénario, c'est penser son film documentaire
 - Se documenter
 - Pousser ses investigations
 - Écrire un scénario de documentaire en s'inspirant de l'écriture fictionnelle
 - Suivre la structure d'un scénario de fiction
- ▣ Élaborer le dossier de présentation de son film documentaire : soigner son dossier pour faire la différence
 - Le pitch ou la pensée du film
 - Le résumé
 - Le synopsis
 - La note d'intention
 - Le traitement
 - Le curriculum vitae et la filmographie
- ▣ Trouver un titre, protéger son œuvre : des démarches importantes

- La protection juridique du titre
- Comment choisir mon titre
- La protection de mon œuvre

Module 4 : La production de mon film

Maintenant que nous avons entre les mains le film écrit, nous pouvons commencer le tournage. Dans ce quatrième module, nous allons élaborer et pratiquer le dépouillement général.

- ▣ Suivre le cheminement de production dit « classique »
 - Le dispositif classique de cofinancement
 - Comment un producteur choisit-il un projet d'auteur ... ?
 - Trouver une société de production : un bon choix
 - Trouver une société de production : les avantages
 - Sous quelle forme proposer mon projet de documentaire
 - La société de production un accélérateur de projet
- ▣ L'autoproduction : un phénomène qui prend de l'ampleur
 - Le développement de l'autoproduction
 - Autoproduire et suivre quelques règles de bon sens
 - Connaître certains aspects juridiques
 - Autoproduction ne rime pas avec autofinancement (quoique...)

Module 5 : Les ressources du documentariste. Préparer les interviews

Dans la continuité de l'élaboration de notre film documentaire, nous allons peaufiner nos recherches en identifiant les principales ressources où puiser des informations.

- ▣ Les ressources pour appuyer ma recherche de documentariste : tous les moyens sont bons
 - De la BNF à la cinémathèque du ministère de l'Agriculture
- ▣ Préparer les interviews : les pistes pour trouver les intervenants
 - Qui contacter et comment vais-je m'y prendre ?
 - Poser des questions et mener un entretien ou une interview
 - Planifier un rendez-vous pour l'entretien
 - Vendre son projet

- Les différents types de questions
- Quelques conseils utiles pour mener un entretien

Module 6 : PrÉparer le tournage

Dans ce module, nous allons passer en revue le travail de préparation du tournage en collaboration avec l'équipe.

- ▣ Le découpage de mon film :
 - Visualiser son film
 - Le story-board
 - Les outils pour faire son story-board, les logiciels existants
- ▣ Organiser et planifier mon tournage
 - Planifier les interviews
 - Planifier le tournage
 - Les repérages
- ▣ Travailler en équipe, les assurances
 - Quelle équipe réunir autour de soi pour le tournage
 - Trouver des techniciens
 - Assurer son film

Module 7 : Le matériel et les techniques de tournage

Avant de passer au tournage, nous allons sélectionner le matériel technique qui va nous permettre de filmer, de prendre le son et de stocker le tout en attendant le montage de notre film documentaire.

- ▣ Quel matériel choisir ?
 - Le matériel et la technique pour filmer
 - Tourner avec un appareil photo numérique
 - L'équipement audio
- ▣ Les techniques de tournage
 - Quels plans filmer ?
 - Le rouleau B
 - Comment filmer une interview
 - Astuces pour rendre mes films attractifs

Module 8 : Le montage de mon film

Pourquoi consacrer un module complet au montage ? Parce que c'est une étape essentielle et incontournable dans la création d'un documentaire, qui mérite d'être détaillée.

- ▣ Quel matériel choisir ?
 - Choisir un bon ordinateur
 - Les logiciels
- ▣ Aborder le montage
 - Déterminer la durée du temps de montage
 - Transférer les images
 - Le dérushage et la transcription
- ▣ Dérouler mon documentaire, le structurer
 - Bien penser les premières secondes du film
 - Monter une première ébauche avec le scénario
 - Monter le film sans scénario
 - Le montage final
 - Faire le bon choix
 - Effets spéciaux et transitions
 - La musique, le son
 - Le générique

Module 9 : La diffusion et la promotion du film

Écran de cinéma ou de smartphone ? Télévision ou internet ? Comment faire pour que mon film rencontre le public ? Voyons ensemble dans ce module quelles sont les réponses, puisqu'il y en a plusieurs, à cette question et quelles pistes exploiter pour être vu.

- ▣ Faire la promotion de mon film
 - Faire la bande-annonce
 - La promotion sur internet
 - Préparer un dossier de presse
- ▣ La diffusion de mon film
 - La télévision
 - Le cinéma
 - Internet

- La diffusion non commerciale
- La diffusion par DVD, Blu-Ray
- Les festivals
- Les marchés

Module 10 – Autour du Documentaire, Aides et Soutiens

Dans ce dernier module, nous allons faire le tour d'horizon des différents dispositifs d'aide et de soutien à la production et à la promotion. Il y a en France et en Europe des gens passionnés qui sont prêts à partager leurs expériences.

- ▣ Les différents dispositifs d'aides
 - Les aides du CNC pour un auteur
 - Les aides du CNC pour les sociétés de production
 - Les aides à solliciter auprès des régions
 - ▣ Le mouvement associatif autour du documentaire pour trouver des soutiens
 - Les associations qui comptent
 - Les résidences d'écriture
-

À propos de STARDUST MASTERCLASS

Entreprise française solidaire, STARDUST MASTERCLASS est l'organisme de formation de référence en e-learning pour toutes les personnes souhaitant développer leurs compétences dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel et des métiers de l'écriture.

En nous choisissant comme organisme de formation, vous favorisez le développement de vos compétences et celles de vos collaborateurs tout en étant vous-même acteur responsable : pour chaque formation, une partie des frais d'inscription et des frais pédagogiques sont reversés à des programmes d'accès à l'éducation en France et dans le monde.

STARDUST MASTERCLASS, marque déposée d'ABELART PRODUCTIONS, est un organisme de formation conforme aux critères qualité des OPCO et certifié DATADOCK et QUALIOPi dans la catégorie : actions de formation.



Pour plus d'informations : <https://stardustmasterclass.com/>

Pour toute demande : contact@stardustmasterclass.com / 01 87 20 18 88

Pour toute demande : contact@stardustmasterclass.com / 01 87 20 18 88