

FORMATION « DEVENIR ASSISTANT-REALISATEUR »

Objectif pédagogique

- Acquérir les notions fondamentales pour devenir Assistant-Réalisateur.

Contenu & durée

- 10 modules
- Environ 80 heures
- 100% distanciel

Niveau

- Prérequis : Aucun
- Certification interne

Pré-requis technique

- Ordinateur ou tablette fonctionnelle
 - Connexion internet
-

PRÉSENTATION DE LA FORMATION

Alors que le monde du cinéma se nourrit de lumière, il existe, dans l'ombre des plateaux, de nombreux artisans sans qui la magie ne pourrait opérer. Parmi eux se trouve le pilier de la fabrication d'un film : l'assistant-réalisateur. Artisan modeste, amoureux du cinéma, fasciné par les coulisses, la proximité des artistes, ce dévoué serviteur du film mérite amplement que l'on s'intéresse un peu à lui.

Collaborateur artistique et technique du réalisateur, l'assistant-réalisateur intervient dès le début de la préparation du tournage. Il est le lien direct entre le réalisateur, la production (chargée du financement) et le plateau (techniciens, comédiens, régie, coulisse...).

Cette formation a été conçue par Jean-Philippe Blime en collaboration avec Stardust MasterClass.

Notre formateur est aujourd'hui un producteur qui a à son actif pas moins de 40 films et téléfilms en tant qu'assistant-réalisateur : « J'ai exercé ce métier alors que ce n'était pas ma volonté à l'origine. Et puis l'opportunité de faire un premier stage sur un long métrage, la découverte de ce qu'est un plateau, la vie d'équipe, la fabrication d'un plan, l'art de la triche, la sensation d'être une petite pierre qui s'ajoute à l'édifice, l'exaltation de la première projection où l'on se dit "je me souviens bien de ce plan, j'étais caché derrière le mur à droite", la fierté de voir son nom au générique, même en 83e position, ont eu raison des quinze années qui ont suivi. »

À travers cette formation, il transmet son expérience d'assistant-réalisateur en expliquant la méthode et les ressorts de ce métier, tout en levant le voile sur ses petits secrets. Il y évoquera non sans humour les moments de joie, sans toutefois occulter les désillusions et les obstacles.

PROGRAMME DE FORMATION

Module 1 : Le MÉTIER d'assistant-rÉalisateur

Dans ce premier module, nous allons faire un « tour du propriétaire » en nous intéressant aux qualités requises et aux diverses fonctions de la mission de l'assistant.

- ▣ Présentation de Jean-Philippe Blime, l'auteur
- ▣ Un peu d'histoire : pour mieux comprendre le rôle de l'assistant-réalisateur
 - Le stagiaire
 - Le troisième assistant
 - Le deuxième assistant
 - Le premier assistant
- ▣ Du stagiaire à l'assistant : posons le cadre de chacune de ces fonctions.
- ▣ Focus sur le statut d'intermittent.
- ▣ La fonction. Détail des différentes étapes du tournage d'un film :
 - Pré-préparation
 - Préparation
 - Tournage
 - Chronologie d'une journée
 - Problèmes, sinistres
 - La part de création
 - Où s'arrête le contrat de l'assistant.

Module 2 : Metteur en scÈne et Production : les premiers contacts

Dans ce deuxième module, nous allons évoquer les premiers moments de l'assistant sur un film, le premier contact avec le metteur en scène, la production, tout le parcours initiatique qui mène vers la préparation du film.

- ▣ Metteur en scène et réalisateur :
 - Quelle est la différence ?
 - Quel est son statut ?
 - Quel est son rôle ?
 - Y a-t-il des « castings » d'assistants et comment se passent les rencontres ?
- ▣ Producteur et directeur de production : on va donc prendre rendez-vous avec le directeur de production, celui qui gère le film pour le compte du producteur.

- Comment négocier ?
- Quels sujets seront abordés ?

Module 3 : Le scénario

Dans ce troisième module, nous allons évoquer l'étape suivante, qui est la manière dont l'assistant va « humer » et apprécier les qualités du scénario et en détecter les pièges. Nous allons également voir comment il s'en empare et le met aux normes avant de le disséquer.

- ▣ La première lecture : une méthode partagée par de nombreux assistants
 - Une seule lecture simple
 - Et si l'assistant n'aime pas ce qu'il lit ?
- ▣ Les premières indications : en bon professionnel qu'il est, l'assistant saura toujours tirer de cette lecture un certain nombre de données essentielles à la cohérence artistico-financière du film.
 - L'époque
 - Les impératifs de continuité
 - Les impératifs capillaires
 - La longueur du scénario
- ▣ Les pièges : au cours de cette première lecture du scénario, l'assistant va également relever les pièges, qui sont nombreux
 - Les nuits
 - Les effets climatiques
 - Les animaux
 - Les enfants
 - Les moyens de transport
- ▣ Le début de la préparation : la prise en main du scénario. Après cette première lecture et les étapes décrites dans le module précédent, il est temps pour le premier assistant-réalisateur de démarrer la préparation du film
 - Le dépouillement
 - Les séquences
 - Les outils informatiques

Module 4 : Le dépouillement gÉNÉral

Dans ce quatrième module, nous allons voir comment dépouiller un scénario et établir toutes les listes qui en découlent. Nous verrons également comment exploiter toutes les

infos que nous détenons dorénavant et comment la collaboration avec le réalisateur et la production va réellement commencer.

- ▣ Élaboration et pratique du dépouillement général
 - Historique des outils
 - Méthode ; que ce soit à la main ou sur un logiciel, la méthode pour dépouiller reste la même. Description.
 - Grille de dépouillement Movie Magic
- ▣ La continuité du film : faire un film, c'est raconter une histoire, avec un début, un milieu et une fin, enfin dans la plupart des cas !
 - Mieux comprendre comment ça fonctionne
 - De l'importance du raccord...
- ▣ Listes à établir : sortir toutes les listes qui vont nous permettre de poursuivre la préparation et poser des questions au réalisateur.
- ▣ « Input » de l'assistant sur le scénario : l'apport possible de l'assistant, que ce soit au niveau technique qu'artistique.

Module 5 : Le Plan de Travail

Nous allons maintenant nous lancer dans l'étape suivante, celle que l'on peut considérer comme le « cœur » de la fabrication d'un film : les estimations de temps de tournage et le plan de travail. Autrement dit, l'organisation des journées de tournage.

- ▣ Les estimations de temps de tournage : estimer précisément le temps de tournage d'une séquence est une « science » qui demande énormément d'expérience
 - Séquences
 - Types de plan
 - Mouvements de caméra
 - Découpage
 - Fabrication d'un plan
 - Estimer un temps de tournage
- ▣ Début de l'élaboration du plan de travail : ce document sera transmis à la fin de la préparation à tous ceux qui, de près ou de loin, seront concernés par le tournage

Module 6 : La prÉparation avec l'Équipe

Dans ce module, nous allons passer en revue le travail de préparation en collaboration avec l'équipe. Accrochez-vous, car comme dans la plupart des métiers, la collaboration avec les différents collaborateurs peut s'avérer un exercice de voltige hautement périlleux.

- Organisation de l'assistant en préparation avec les différents chefs de postes techniques : afin d'éclairer ce qui va suivre, jetons un coup d'œil rapide sur tout ce qu'il y a à accomplir pour arriver au premier jour de tournage, et que nous développerons en détail :
 - Trouver les décors,
 - Trouver les comédiens,
 - Travailler sur la décoration,
 - Choisir les costumes,
 - Trouver les véhicules de jeu
 - Faire des essais
 - Préparer les effets numériques
 - Trouver les silhouettes et les figurants
 - Faire des lectures et/ou répétitions avec les comédiens
 - Préparer les cascades
 - Préparer les comédiens
 - Obtenir les autorisations de tournage
 - Découpage technique
 - Storyboard
 - Repérages techniques
 - Validation des étapes avant le 1er jour de tournage
- Les repérages : une étape cruciale. Chaque film étant un prototype, il est difficile de tirer des généralités, mais nous allons néanmoins détailler les bases de cette étape déterminante du tournage, tant sur le plan artistique que financier :
 - Qui fait les repérages ?
 - La méthode
 - Les critères d'un bon décor
 - Les outils indispensables
 - Les dernières vérifications
 - Les règles à respecter
 - La présentation des repérages

Module 7 : La recherche des rôles : le « Casting »

Dans ce module, nous allons nous consacrer aux comédiens, à leur relation avec le réalisateur et à l'équipe. Il n'y aurait pas de film sans acteurs, et le lien qu'entretient le premier assistant avec eux est loin d'être négligeable.

- Les acteurs : qui sont ces gens étranges qui ont consacré leur vie à se prendre pour des cow-boys, des policiers, des infirmières ou des pompiers ?
 - La première rencontre avec la « star »
 - Les « bankables »
 - La relation de l'équipe avec la star
 - Les étoiles filantes
 - Les acteurs de second rôle
 - Les petits rôles
 - Les silhouettes et figurants
- Le travail avec le directeur de casting : une grande partie de la préparation va être consacrée à choisir l'ensemble de ces catégories d'acteurs.
 - Des castings de castings
 - Le travail du chef de file
- Les agents : la plupart des acteurs qui travaillent régulièrement ont besoin d'un agent.
 - La relation avec les comédiens
 - La relation avec la prod

Module 8 : Finalisation de la préparation

Dans ce module, nous allons suivre ces deux dernières semaines, dont l'ambiance se rapproche plus de la ruche que du long fleuve tranquille.

- Réunions techniques et artistiques : les déplacements ne seront interrompus que par les réunions et inversement
 - Les déplacements
 - Les réunions
- Les repérages techniques : la visite de tous les décors du film avec l'ensemble des chefs de poste concernés, ainsi que leurs collaborateurs
 - L'objectif
 - Le comportement des équipes selon la nationalité

- ▣ Essais divers : dès lors qu'il y aura intervention d'effets spéciaux numériques ou de plateau, il y aura automatiquement un ou plusieurs essais effectués en présence du réalisateur
 - Les essais filmés
 - Pot de début de tournage
- ▣ Finalisation du plan de travail
- ▣ Conflits de dates
- ▣ Le plan de travail définitif

Module 9 Le tournage

Après cette intense préparation, nous allons enfin passer à l'étape la plus courte (eh oui !), mais la plus intense de la fabrication d'un film : le tournage.

- ▣ Élaboration de la feuille de service : chaque jour de tournage, sera distribué à l'équipe et aux comédiens le programme du lendemain, avec les séquences à tourner, les présences et les horaires de convocations des comédiens et des techniciens, ainsi que de l'ensemble des éléments nécessaires
 - Déroulé de la feuille de service
 - Le programme
 - Les comédiens
- ▣ PAT : arrêtons-nous un instant sur ce concept qui déchire les gens de cinéma depuis des lustres...
 - Organisation des convocations
 - Les convocations par postes
- ▣ Conventions collectives, respect du travail : avant de nous lancer tête baissée sur le plateau, il est utile d'évoquer d'abord le contexte juridique et social d'un tournage de film de long-métrage
 - La loi sur le travail
 - La Convention collective de la Production cinématographique
 - La loi sur l'intermittence
 - Les règles du CNC
- ▣ Attitude et rôle des assistants sur le plateau, relation avec le réalisateur, les acteurs, le reste de l'équipe : quelles sont les caractéristiques d'un assistant qui est « bon » en tournage ?
 - L'attitude
 - Le tempo

- Être attentif à tous
- L'attitude vis-à-vis du réalisateur
- L'attitude vis-à-vis des comédiens
- L'anticipation

Module 10 – Comment réussir dans le métier

Le tournage est terminé... Du jour au lendemain, nous passons de l'ambiance de famille à la solitude, de la suractivité au calme absolu, de l'excitation à la déprime. Si, pour certains postes comme la régie, l'arrêt du travail se déroule de manière progressive, pour l'assistant la transition est très brutale.

- ▣ Comment décrocher son premier boulot en tant qu'assistant-réalisateur ? Comment se faire connaître ? Comment élargir son réseau ?
 - Faire une école
 - Suivre une formation
 - Se rapprocher des associations professionnelles
 - Se documenter
 - Le réseau
- ▣ Comment enchaîner les films ? Enchaîner les films est un objectif assez difficile à réaliser.
 - Quand on est reconnu
 - Refuser une proposition
 - Le coup de cœur
 - Anticiper
 - Les « études »
- ▣ Que faire durant les périodes où l'on ne travaille pas ? Dans un monde idéal, ce chapitre ne devrait pas exister
- ▣ Comment survivre dans cette profession ? La seule bonne réponse à cette question est : la volonté
- ▣ Lexique du jargon du cinéma : afin de vous « armer » en vue d'une carrière sur les plateaux de cinéma, voici une liste non exhaustive des mots du cinéma à connaître absolument !

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.

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

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