

FORMATION « DEVENIR RÉALISATEUR »

Objectif pédagogique

- Maîtriser les notions fondamentales pour devenir 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

Dans cette formation, les étapes techniques et artistiques de la réalisation d'un film sont expliquées les unes après les autres. Nous abordons aussi toutes les étapes et épreuves qu'un réalisateur doit franchir pour atteindre son objectif.

Réussir à monter et à tourner un long métrage prend entre une et deux années au minimum de la vie d'un réalisateur. Il prend les décisions du début à la fin et se trouve être le moteur qui doit trouver l'énergie et la plupart des partenaires pour porter son projet de film jusqu'à sa sortie dans les salles.

Un réalisateur parvient avec le producteur à réunir des gens passionnés et à les motiver autour de son projet de film. Tout au long de cette formation, nous donnons des méthodes de travail pour que la préparation du film, puis son tournage, son montage et sa promotion tendent vers le même objectif : un film de qualité qui trouve son public et qui sera apprécié.

Mais cela reste une étape dans votre apprentissage, car la carrière d'un réalisateur s'enrichit en permanence. Tourner des films courts et avoir une grande culture cinématographique est au moins aussi formateur qu'un enseignement académique ou théorique. Ceci étant dit, c'est en cherchant constamment à s'améliorer que l'on peut espérer exercer au mieux ce fabuleux métier.

À travers les vidéos, vous bénéficierez également de la vision de cinq réalisateurs ainsi que d'un très grand storyboarder qui travaille tant en France qu'aux États-Unis.

PROGRAMME DE FORMATION

Module 1 : Histoire du cinéma et des réalisateurs. La formation du réalisateur

Le module 1 retrace l'histoire du cinéma et celle des réalisateurs depuis les frères Lumière jusqu'à nos jours. Qu'il soit autodidacte ou formé à l'école, nous verrons pourquoi la formation du réalisateur passe aussi par la réalisation de courts métrages.

- 📖 L'hégémonie hollywoodienne
- 📖 Le cinéma des frères Lumière et après
- 📖 Le cinéma français des années 1960 à nos jours
- 📖 Le cinéma français du début du XXIe siècle
- 📖 L'alliance de la télévision et du cinéma
- 📖 Qu'est-ce qu'un réalisateur de film ?
- 📖 La formation aux métiers du cinéma et de l'audiovisuel
- 📖 La meilleure école pour un futur réalisateur : le court métrage
- 📖 Faire des courts : les conseils pour réaliser un premier court métrage

Module 2 : Le genre, l'Écriture du scénario, les personnages

Dans le module 2 sont répertoriés les principaux genres au cinéma, car il est important de choisir un genre et de savoir à quel public s'adresser avant d'attaquer l'écriture du scénario. Nous voyons aussi quel type de structure narrative utiliser pour rassurer et convaincre les producteurs. Enfin, vous saurez tout sur les méthodes qui permettent de créer des personnages crédibles, servis par de bons dialogues, auxquels les spectateurs s'identifient.

- 📖 Les genres au cinéma
- 📖 Les genres qui attirent les spectateurs
- 📖 Raconter une bonne histoire pour attirer le public
- 📖 Écrire un scénario
- 📖 Les structures narratives récurrentes au cinéma
- 📖 Les personnages
- 📖 Le protagoniste
- 📖 L'antagoniste ou l'adversaire
- 📖 Les autres personnages secondaires
- 📖 Les dialogues

Module 3 : Le prix d'un film. Le dossier de présentation d'un projet de film

Pour qu'un film existe, il ne suffit pas de l'écrire, il faut aussi trouver les financements et les partenaires qui vont accompagner le réalisateur. Dans le module 3, nous nous attardons sur les chiffres de la production pour le cinéma et la télévision ainsi que sur l'élaboration du dossier de présentation complet du film, véritable sésame pour trouver des financements.

- 📁 Les chiffres sur la production de films pour le cinéma et la télévision
- 📁 Le dossier de présentation
- 📁 La présentation du film ou comment vendre un projet
- 📁 Le pitch
- 📁 Le synopsis
- 📁 Le traitement
- 📁 La note d'intention
- 📁 La continuité dialoguée
- 📁 Présentation de la continuité dialoguée, conseils
- 📁 Enregistrer un scénario original

Module 4 : Le producteur. La recherche de financements

Dans le module 4 nous comprenons l'importance du producteur et comment doit procéder un réalisateur pour trouver ce partenaire dont le métier est de soutenir un projet de film. Nous abordons aussi toutes les aides qu'un réalisateur ou un producteur peut solliciter, ainsi que les autres possibilités de financements pour réaliser son film.

- 📁 Le rôle du producteur
- 📁 Les différents producteurs, l'équipe de production
- 📁 Trouver le bon producteur, où trouver les coordonnées de producteurs
- 📁 Comment personnaliser un dossier de présentation de projet de film
- 📁 Lorsqu'un projet de production aboutit, l'importance du contrat de production
- 📁 Les aides et financements
- 📁 Les aides du CNC
- 📁 Tout savoir sur les aides du CNC pour les réalisateurs et producteurs
- 📁 Les autres aides ou possibilités de financements
- 📁 Les chaînes de télévision
- 📁 Devenir le producteur de son film, le crowdfunding
- 📁 L'exception qui confirme la règle : le cinéma guérilla

Module 5 : Le budget de production - La prÉ-production ou la prÉparation du tournage

On entre dans le vif du sujet dans le module 5 en abordant le budget de production et l'embauche des premiers collaborateurs pour préparer le tournage. Cette étape de pré-production est importante pour un réalisateur, car de la qualité de la préparation du tournage dépend souvent la qualité de son film.

- 📁 Le budget de production
- 📁 Les principaux postes d'un budget de production
- 📁 Déterminer le nombre de jours de tournage
- 📁 Embaucher les premiers collaborateurs pour la préparation du film
- 📁 La préparation du tournage
- 📁 Le découpage technique
- 📁 Le dépouillement
- 📁 Le plan de travail
- 📁 Les étapes incontournables de la préparation d'un film
- 📁 Les repérages
- 📁 Le casting

Module 6 : Le plateau de tournage. Techniques, matériels et moyens humains

Le réalisateur est un chef d'orchestre sur un plateau et tous les membres de son équipe ont une fonction précise que nous étudions dans le module 6. Nous abordons aussi la valeur de plans et les différents mouvements de caméra ainsi que tous les documents utilisés pendant le tournage.

- 📁 Scènes de la vie ordinaire d'un plateau de tournage
- 📁 Le chef opérateur et l'équipe caméra
- 📁 Le chef machiniste ou chef machino et l'équipe de machinistes
- 📁 Le chef électricien, le chef opérateur du son
- 📁 La valeur des plans
- 📁 La règle des 180° ou la ligne d'action
- 📁 Les mouvements de caméra
- 📁 Le plan panoramique
- 📁 Le travelling
- 📁 À propos du champ et du cadrage
- 📁 Les documents utiles sur le tournage
- 📁 La feuille de service, le storyboard, le plan au sol

Module 7 : La direction d'acteur

On apprend dans le module 7 comment le réalisateur coiffe sa casquette de metteur en scène et de manager. On trouve tous les conseils utiles pour faire de la direction d'acteur et animer les répétitions. La communication est aussi abordée, un réalisateur doit savoir gérer les problèmes en douceur mais avec autorité et transmettre son enthousiasme et son énergie à toute son équipe.

- 📁 Les débuts du réalisateur metteur en scène
- 📁 Première étape de la direction d'acteur : le casting
- 📁 Bien choisir tous les acteurs, penser à l'ambiance
- 📁 La direction d'acteur
- 📁 Préparation avec les acteurs avant le tournage
- 📁 Les répétitions
- 📁 Quelques conseils pour diriger des acteurs
- 📁 La communication
- 📁 Une journée ordinaire de tournage pour un réalisateur
- 📁 Quand un réalisateur fait le job
- 📁 Gérer les problèmes
- 📁 Une énergie communicative
- 📁 La mise en place technique

Module 8 : La post-production, le montage du film

Le choix du monteur et le travail du montage sont une autre étape essentielle dans la réalisation d'un film. Dans ce module, on apprend comment le montage a évolué depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. C'est important pour comprendre l'utilisation des raccords, le montage de l'image et du son et les autres étapes de la postproduction comme l'étalonnage ou le mixage.

- 📁 L'histoire du montage
- 📁 Le montage
- 📁 Bien choisir son monteur
- 📁 La relation monteur réalisateur
- 📁 Comment se passe l'étape du montage ?
- 📁 Le montage des images
- 📁 Les principaux raccords
- 📁 Les autres étapes de la postproduction
- 📁 Le montage du son

- 📺 La musique qui met le feu au film
- 📺 L'étalonnage
- 📺 Le mixage

Module 9 : Les outils de promotion, la diffusion et la distribution, la bande-annonce, le trailer

Une fois le film monté prêt à diffuser vient le temps de sa promotion avec la fabrication d'outils promotionnels importants, comme la bande-annonce ou l'affiche du film. Dans ce module on aborde aussi les interviews et les autres outils de promotion du film ainsi que le rôle joué par les diffuseurs et exploitants.

- 📺 Les outils de promotion d'un film
- 📺 La bande-annonce, le trailer
- 📺 Quelques règles à suivre pour réussir une bande-annonce
- 📺 Préférer avoir recours à un professionnel de la bande-annonce
- 📺 Les autres outils de promotion du film
- 📺 L'affiche du film
- 📺 Les interviews
- 📺 La distribution du film, les avant-premières
- 📺 Les principales étapes de la diffusion d'un film
- 📺 Quelques chiffres sur la distribution et l'exploitation des films en France

Module 10 : En attendant d'Être cÉLÈbre. Tisser son réseau, travailler dans le milieu du cinÉma

Dans le module 10, nous listons tous les conseils utiles à un réalisateur pour se perfectionner en attendant la consécration. Faire des films courts, fréquenter des festivals ou les avant-premières est un bon moyen pour se faire connaître et étoffer son carnet d'adresses. Enfin, nous voyons quelles solutions existent pour travailler dans le milieu du cinéma.

- 📺 Conseils utiles pour un apprenti réalisateur
- 📺 Voir et revoir des films et les analyser
- 📺 Lire, écrire des scénarios
- 📺 Sortez de chez vous
- 📺 Tournez ! Faites des films, des courts
- 📺 Fréquentez les festivals

- 📁 Courir les avant-premières, fréquenter les salles d'art et essai
 - 📁 Travailler dans le milieu du cinéma
 - 📁 Essayez-vous aux différents métiers du cinéma
 - 📁 Faire de la figuration
 - 📁 Quelques pistes pour se faire connaître et s'immiscer dans le milieu du cinéma
-

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