

SEMAINE INTER-ÉCOLES

21 ▪ 28 mars 2015 / CNSAD ▪ La fémis
membres de Paris Sciences et Lettres

Pour la première fois en 2015, le Conservatoire national supérieur d'Art dramatique et La fémis (école nationale supérieur de l'image et du son) organisent une semaine inter-écoles durant laquelle toutes les activités habituelles des deux établissements sont suspendues pour laisser place à quinze ateliers dans lesquels cent quatre-vingt-trois étudiants des deux écoles se répartissent équitablement, à raison d'une dizaine d'élèves par atelier.

Les ateliers sont conçus et encadrés par des professeurs ou des artistes invités, auxquels il a été demandé des propositions originales dont les contenus soient volontairement différents des enseignements habituels des deux écoles, mais fassent appel aux talents et compétences croisées des étudiants qui travailleront ensemble.

Ils monteront par exemple un cabaret qui fera l'objet d'une captation, ils écriront et fabriqueront un roman photo, ils exploreront des quartiers de Paris et restitueront théâtralement des situations qu'ils auront observées, dans le cadre d'un atelier « théâtre documentaire », ils écriront, filmeront et monteront une mini-série, ils réaliseront un documentaire radiophonique... Une restitution des travaux de l'ensemble des ateliers est prévue - en interne - au Conservatoire le samedi 28 mars toute la journée.

1 - ATELIER ROMAN PHOTO : « Dans le silence est né l'amour »

Atelier d'écriture, de composition et de réalisation d'un roman-photo

*Direction de l'atelier : **Mohamed ROUABHI***

Organisation de l'atelier : **Hélène SICARD (La Fémis) et Grégory GABRIEL (CNSAD)**

Lieux : L'atelier se déroulera au Conservatoire, et dans les rues

Un roman-photo est une histoire, généralement sous une forme proche de la bande dessinée, composée de photos agrémentées de textes disposés dans des phylactères. Ces histoires, à connotation le plus souvent sentimentale, semblent être destinées à un public féminin. Quelques variantes à vocation essentiellement parodique, ne changent rien au caractère figé d'un genre qui n'a pas évolué depuis son introduction dans l'immédiat après-guerre.

Il appartient à ce qu'on appelle le ghetto paralittéraire et souffre d'un manque de reconnaissance. C'est avec les attributs et les contraintes dramaturgiques et techniques du roman-photo, que je vous propose de réinventer un moment de liberté

Nous aurons cinq jours pour essayer d'imaginer une ou deux histoires. Les écrire, les découper, les dialoguer. Puis trouver les décors, les accessoires, les costumes. Mettre en scène, éclairer, jouer.

Prendre les photos, les choisir, les corriger, les recadrer, puis passer à la composition, la mise en page et enfin l'édition.

C'est avant tout un travail collectif, ludique, créatif, libre, qui nécessite de la rigueur et de l'organisation, mais aussi de l'invention et de l'imaginaire sans jamais se prendre au sérieux.

Mohamed ROUABHI est comédien, auteur, metteur en scène.

2 - ATELIER DE BRICOLAGE TRANSMEDIA « DO IT TOGETHER »

*Direction de l'atelier : **Pierre CATTAN***

Organisation de l'atelier : **Hélène SICARD - La Fémis**

Lieux : La Fémis

Un récit transmédia est une histoire racontée sur plusieurs « supports », chaque « support » faisant progresser l'intrigue.

On appelle ces « modules » de contenus des « briques » transmédia.

C'est la seconde édition de cet atelier à La Fémis.

En 2014, le groupe a créé et produit l'œuvre transmédia loufoque et foldingue « La Zouz ».

L'idée de cet atelier est de produire en une semaine une œuvre transmédia collective, composée de 3 briques distinctes.

Cet atelier est à mi-chemin entre le hackaton des makers, le Do it Yourself à la Gondry, et la création sous contrainte de l'Oulipo, fondée par Raymond Queneau et Geroges Perec.

On utilisera les moyens de l'école et l'inventivité de chacun, dans une créativité foisonnante.

Nos 3 « briques » pourront prendre des formes différentes, connues ou encore non identifiées à ce jour : documentaire, fiction, stop-motion, parodie d'émission TV, formats hybrides, spectacles, etc...

L'histoire, son traitement et l'articulation entre ces 3 briques seront déterminés par le collectif.

Ces contenus seront produits au cours de l'atelier et restitués le samedi soir.

L'atelier permettra d'appréhender les subtilités de l'articulation entre les différentes briques, une problématique centrale de tous les projets transmédia.

En amont de l'atelier, les participants peuvent commencer à réfléchir à l'histoire à raconter, de manière à débiter l'atelier par un brainstorm constructif.

Pierre CATTAN est producteur transmédia, auteur et réalisateur.

3 - ATELIER MODÈLES VIVANTS CROQUIS MUSÉES

Direction de l'atelier : **Laurent OKROGLIC - Maja WISNIEWSKA**

Organisation de l'atelier : **Caroline FANIER – La Fémis**

S'initier ou se perfectionner au dessin et croquis avec un cours de modèle vivant tous les matins aux Beaux-arts de Paris accompagné par un professeur des Beaux-arts.

L'après-midi les étudiants se rendront à des visites conférences dans les musées ou expositions et poursuivront par des séances de croquis libres sur le vif dans les musées accompagnés par une intervenante.

Déroulement :

Le matin de 10h-13h : cours de modèles vivants dans un atelier des Beaux-arts

L'après-midi : RDV dans les musées à partir de 14h pour les conférences et séance de croquis libre dans les lieux d'expositions visités et suivie par une intervenante.

Lieu du stage :

Un atelier de dessin sera mis à disposition, le matin par les Beaux-Arts de Paris.

Le matin 10h-13h : Aux Beaux-arts de Paris, 14 rue Bonaparte – 75006 Paris

L'après-midi 14h-17h : dans différents musées ou/et exposition

4 - ATELIER CREATION RADIOPHONIQUE : PORTRAIT

Direction de l'atelier : **Philippe LANGLOIS**

Organisation de l'atelier : **Hélène SICARD – Gaël BLONDET - La Fémis**

Lieux : La Fémis

La finalité de cet atelier est de constituer une première approche d'initiation à la création radiophonique à travers la réalisation d'un portrait sonore.

Philippe Langlois est Docteur en musicologie et enseigne l'histoire et la théorie du sonore à l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts Tours-Angers-Le Mans. Il est auteur mais réalise également des environnements sonores et compose des bandes sonores pour des films, des installations plastiques, des expositions, des lectures, des productions radiophoniques.

5 et 6 - ATELIER FESTIVAL DU RÉEL

Direction de l'atelier : **Marie-Pierre DUHAMEL - Corinne BOPP**

Organisation de l'atelier dans l'école : **Anne LE GONIDEC – La Fémis**

Lieux du stage : Centre Pompidou

Parcours documentaire au Cinéma du Réel en suivant la programmation établie par chaque intervenante, choisie parmi les films de la Compétition aussi bien que dans les rétrospectives du programme parallèle et en fabriquant votre propre programmation. Projections, débats, rencontres avec des cinéastes. L'objectif n'est pas de former à la critique de cinéma documentaire, mais de formuler des analyses, d'identifier des problématiques, de les enrichir du dialogue avec des « confrères ». Thèmes qui seront également abordés au cours de la semaine : définitions et rôles des Festivals, exposé sur la notion de programmation, et analyse des différentes formes existantes du documentaire. Les étudiants prendront des notes au fil des projections et des discussions, et choisiront 1 film (ou même une séquence) qui leur aura donné envie d'écrire. Ainsi chacun remettra un texte à la fin du

Festival au plus tard le 1er avril. Ces textes seront transmis aux 2 intervenantes, et une séance de bilan et analyse sera organisée la semaine suivante.

Marie-Pierre DUHAMEL-MULLER est programmatrice, enseignante, auteure et traductrice de cinéma.

Corinne BOPP est Déléguée générale des Rencontres du cinéma documentaire.

Par ailleurs, enseigne l'histoire du documentaire dans des universités et des écoles de cinéma.

7 - ATELIER CHANSON - CABARET

Direction de l'atelier : **Véronique DIETSCHY**

Organisation de l'atelier : **Grégory GABRIEL - CNSAD**

Lieux : CNSAD

Souvent, nous l'ignorons, les chansons que nous fredonnons furent écrites à l'origine pour des œuvres cinématographiques : « L'herbe tendre » de Gainsbourg tirée de « Ce sacré grand-père » de Jacques Poitrenaud (1967) « Titine » reprise et popularisée par Charlie Chaplin dans les « Temps Modernes » (1936), « Le tourbillon de la vie », rendue célèbre par le film « Jules et Jim » de François Truffaut (1962). Mais on peut encore citer « Les feuilles mortes », « La vie en rose », « Que reste-t-il de nos amours », « India song » qui sont toutes chantées dans des films.

Plus récemment, on trouve des chansons dans les films de Christophe Honoré, Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Alain Resnais, pour ne donner que quelques exemples.

Nous proposons de revenir sur ces pièces avec les élèves du Conservatoire et ceux de La Fémis.

Pendant une semaine, sur le principe d'un cabaret, les élèves chanteurs (et/ou musiciens) apprendront, devront maîtriser techniquement, musicalement, une ou deux chansons qu'ils interpréteront ensuite sur la scène du théâtre du Conservatoire. Le cabaret sera encadré par les professeurs de chant et de musique du Conservatoire.

Un répertoire de chansons sera proposé aux élèves, en respectant la seule consigne qu'elle soit chantée dans un film.

Véronique DIETSCHY est artiste lyrique.

Depuis quelques années elle présente régulièrement un « cabaret » avec les élèves de l'Erac.

Elle enseigne la voix au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique.

8 et 9 - ATELIERS « POCKET FILMS »

Direction de l'atelier : **Benoît LABOURDETTE – Nathalie ROTH**

Organisation de l'atelier : **Hélène SICARD – La Fémis**

Lieux : La Fémis

Comment faire de ces petites caméras qui ne "valent rien", les téléphones, les lecteurs mp3, les pocket-cams, les appareils photo, de véritables outils de création ? Et pourquoi ? Enjeux économiques, enjeux esthétiques, enjeux sociaux ? Comment construire une écriture spécifique, qui est sans doute intimement liée au corps ? Comment travailler une pensée du geste particulière à "l'œil dans la main" ? Quels sujets nouveaux s'offrent dans ces pratiques profondément liées à la matérialité d'un outil ? Quelles opportunités se construisent ? C'est à travers une pratique intense que nous aborderons ces questions.

Benoît LABOURDETTE est auteur, cinéaste, expert dans le domaine des écritures et de la médiation numérique et fondateur du Festival Pocket Films. Il anime des formations professionnelles aux

technologies et stratégies pour les nouveaux médias pour le CEFPPF, Arte, TV5 Monde, l'INA, le Forum des Images....

Nathalie ROTH assure le suivi de production du Festival Pocket Films de 2005 à 2009 et accompagne de nombreux artistes dans la réalisation de leur film avec pocket caméra, dont Joseph Morder ou Olivier Ducastel.

10 - ATELIER MARATHON SÉRIE

Direction de l'atelier : **Thomas BARBAZAN - Jon BENSIMHON – Yann-Joël COLLIN**

Organisation de l'atelier : **Hélène SICARD - La Fémis**

Lieux : La Fémis

Les étudiants, répartis en 3 groupes, devront écrire, réaliser et monter de courtes scènes, à partir d'un thème et d'un format imposé, dans le genre de la comédie.

Ils déclineront une situation de base en plusieurs séquences qui feront apparaître une récurrence, qu'il s'agisse du thème ou des personnages.

Thomas BARBAZAN est un perturbateur avéré, mais également auteur, humoriste, chroniqueur. Il fut aussi directeur d'écriture des shows de divertissement télévisuels et a participé ainsi à la formation de nombreux autres humoristes comme Kyan Kojandi ou Christine Berrou.

A ses moments perdus il foule également les planches Parisiennes pour entonner des parodies musicales avec sa voix incomparable, à mi-chemin entre Frank Sinatra et Jane Birkin.

Jon BENSIMHON écrit et réalise dans l'industrie du clip (inde et majors) et la publicité web, ainsi que pour les séries et courts métrages.

Yann-Joël COLLIN est comédien avant d'être metteur en scène, Il dirige la compagnie La Nuit surprise par le jour, Il est également professeur d'interprétation au Conservatoire national supérieur d'art dramatique.

11 - ATELIER THÉÂTRE ET CINÉMA OU CINÉMA ET THÉÂTRE

Direction de l'atelier : **Olivier DUCASTEL - Daniel MARTIN**

Organisation de l'atelier : **Hélène SICARD (La Fémis) et Grégory GABRIEL (CNSAD)**

Lieux : Conservatoire et Cité de Trévise

Au cours de cette semaine d'atelier, nous vous proposons d'explorer deux pistes radicalement opposées.

Dans un premier temps, nous chercherons à noyer le théâtre dans le cinéma, c'est-à-dire qu'un texte de théâtre devienne dialogue de cinéma. Pour cette approche nous travaillerons une scène d'*Hedda Gabler*.

Pour cette recherche nous resterons au calme entre les murs du Conservatoire.

Nous vous proposons pour cette première partie d'aborder l'approche filmique par un travail caméra à l'épaule, en plan séquence chorégraphié.

Dans un second temps, nous chercherons à faire un film (filmer une séquence) qui soit en lui-même un objet théâtral. Nous chercherons à déployer la théâtralité d'un dialogue et d'une situation, à travers l'écriture cinématographique. Pour cette approche nous travaillerons un fragment de *Juste la fin du monde* de Jean-Luc Lagarce.

Afin de mieux dissocier théâtralité et théâtre, nous sortirons pour tourner en extérieur dans le quartier du Conservatoire.

En outre, pour cette seconde approche, nous aimerions vous proposer de composer des plans tableaux

et des portraits (gros plans) en évitant d'avoir recours aux valeurs moyennes.

Olivier DUCASTEL est scénariste et réalisateur. Depuis septembre 2013 il est co-directeur du département réalisation de la Fémis avec Laetitia Masson et Emmanuel Finkiel.

Daniel MARTIN est comédien, et professeur d'interprétation au CNSAD.

12 - ATELIER THÉÂTRE DOCUMENTAIRE : DU RÉEL À LA FICTION

Direction de l'atelier : **Filip FORGEAU**

Organisation de l'atelier : **Grégory GABRIEL - CNSAD**

Lieux : CNSAD

Il s'agira de partir du *réel*.

Partir du *réel* pour mieux le quitter, peut-être.

Partir du *réel* pour mieux entrer dans la *fiction*.

Comment le *réel* peut-il nourrir la *tragédie* ?

Comment le *quotidien*, ou le *banal*, peut-il donner corps à l'*insolite* ?

Comment la *vie* peut-elle devenir *singulière*, *spectaculaire* ?

Où se niche le *poétique* dans le *vivant* ?

Comment se mêlent l'*intime* et le *pluriel*, l'*universel* ?

Observer le *vivant* pour mieux faire *théâtre*.

Questionner le *théâtre* à travers le *vivant*.

Ou comment l'écriture et le corps de l'acteur, en partant du *réel*, en partant du *vivant*, peuvent-ils produire du *théâtre*... ?

Après deux jours d'observation dans la rue, où celle/celui qui écrit, sera spectateur du spectacle et des situations que le monde propose, il s'agira – après ce travail d'écriture donc – de mettre à l'épreuve du plateau les séquences écrites par chacun/chacune des « écrivains ».

Chaque « écrivain » questionnera ainsi – à travers chacun, deux « séquences », l'une plus quotidienne, l'autre plus insolite – son propre rapport au monde et à la fiction.

Chacun des participants sera par ailleurs actrice/acteur du *quotidien* et de la *tragédie* de l'autre.

FILIP FORGEAU est auteur, metteur en scène, réalisateur et formateur. Il est directeur artistique de La Fabrique de Guéret / Scène conventionnée pour les écritures du monde et les musiques.

13 - ATELIER « LE CORPS EN JEU » (LE CLOWN)

Direction de l'atelier : **Yvo MENTENS**

Organisation de l'atelier : **Grégory GABRIEL - CNSAD**

Lieux : CNSAD

Le Corps en Jeu

Ce laboratoire est une recherche sur les dynamiques et les lois du mouvement, l'espace et les rythmes qui dirigent l'expérience théâtrale. On découvre le fond commun de ses dynamiques et sa transposition individuelle dans une dramaturgie corporelle. On cherche l'alchimie entre un état de calme et de neutralité mais de plein potentiel dans un engagement total. Qu'est-ce qu'on dit de nous-même avant qu'on ait dit quelque chose ? A partir de là on peut faire dévier la situation et déséquilibrer les personnages dans les situations créées.

Tout au long du laboratoire on dévoile les différentes règles de l'improvisation qui nous aident à jouer plus librement et à passer plus facilement au Jeu. A partir de pistes proposées les stagiaires auront à faire une recherche sur des situations, des personnages ou sur les mécanismes du comique (seul ou à plusieurs).

On intègre tous les jours un travail d'apprentissage neuro-somatique qui permettra de retrouver plaisir, efficacité et précision dans les gestes, de développer une plus grande mobilité corporelle, d'engendrer une créativité et une curiosité constructive. Enfin, de découvrir la force de notre imagination et d'affiner le sens kinesthésique de l'acteur.

Yvo MENTENS est auteur, comédien, metteur en scène. Pédagogue polyglotte depuis plus que vingt ans, il donne des stages dans les quatre coins du monde sur l'improvisation, le burlesque, le clown, le théâtre gestuel, la créativité et un travail d'apprentissage neuro-somatique basé sur son expérience en arts martiaux, la psychothérapie et la méthode Feldenkrais. En France il enseigne entre autre à L'École du Clown Le Samovar et au Conservatoire National d'Art Dramatique de Paris.

14 - ATELIER THÉÂTRE DANSÉ POUR CORPS ET CINÉMA

Direction de l'atelier : **Caroline MARCADÉ - Jean-Marc HOOLBECQ**

Organisation de l'atelier : **Grégory GABRIEL - CNSAD**

Lieux : CNSAD

Deux chorégraphes-professeurs de danse au service des corps et de la caméra. Un groupe d'étudiants-réalisateurs-acteurs-danseurs. Jouer, danser, écrire une ébauche de scénario à partir de la mise en tension des corps. Mettre en vibration les personnalités, les désirs, les peurs.

Un corps, un espace.

Des corps, des espaces.

Une situation. Une musique. Du silence.

Parler, danser. Danser, se taire. Ressentir, être vu.

Avoir un corps mobile. Des bras, des jambes, un dos, un torse, des épaules, un visage.

Découvrir le mouvement. Oser dévoiler les mouvements.

Seul, à deux, à plusieurs, en groupe.

Observer l'autre, les autres, les espaces, les corps.

Déplacer. Nous déplacer. Vous déplacer.

Ecrire avec les yeux, faire parler le regard.

Voir autrement.

L'objectif. L'objectif subjectif.

Fabriquer un lieu avec une chaise, une table, un fauteuil, un lit. Un texte. Un rythme. Une caméra.

Lieu intérieur, lieu extérieur. Etre dedans, sortir dehors.

Qui danse ? Qui filme ? Chacun, tous.

Caroline MARCADÉ est danseuse et chorégraphe. Elle a également écrit plusieurs textes pour le théâtre : *Bouton de Nacre* (Festival de Pont à Mousson), *La Nuit de l'Enfant Caillou* (C.D.D.B de Lorient et Théâtre national de la Colline), *L.* (C.D de Poitou-Charentes). Elle est professeur de Théâtre Dansé au CNSAD depuis 1993 et dirige de très nombreux stages de Théâtre Dansé en France et à l'étranger.

Jean-Marc HOOLBECQ est danseur et chorégraphe. Très rapidement il entre dans le monde du théâtre en travaillant comme chorégraphe associé à la mise en scène, qu'il s'agisse de théâtre ou théâtre musical. Pédagogue, il enseigne la danse au CFA des comédiens et à l'Académie (École Supérieure Professionnelle de Théâtre du Limousin), à l'École du Studio d'Asnières, et depuis 2003, il est professeur de danse au CNSAD en collaboration avec Caroline Marcadé.

15 - ATELIER CINÉMA D'ANIMATION

*Direction de l'atelier : **Nadia NAKHLE***

Organisation de l'atelier : **Caroline FANIER – La Fémis**

Lieux du stage : La Fémis

Après présentation des différentes techniques d'animation lors d'une réunion, les 10 étudiants réaliseront pendant la semaine, par binôme, un petit film d'une minute en animation (pixilation, papier découpé, banc titre, dessins, marionnettes en volume...).

***Nadia NAKHLE** est réalisatrice et dessinatrice dans le cinéma d'animation et le spectacle vivant.*

***Laurence AYI** est intervenante réalisatrice film d'animation et animatrice.*

***Pauline CHABAUDY** est intervenante monteuse.*