

CONSERVATOIRE
NATIONAL
SUPÉRIEUR
D'ART
DRAMATIQUE

PSL

École
nationale
supérieure
des arts
décoratifs

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
DES MÉTIERS DE L'IMAGE ET DU SON
La femis | PSL associé

Le Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique - PSL (CNSAD-PSL) est un établissement d'enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture.

Le CNSAD-PSL - PSL a pour mission principale de dispenser un enseignement spécialisé de l'art dramatique, au titre de la formation supérieure et de la formation continue. Cet enseignement comprend les connaissances théoriques et la maîtrise pratique nécessaires à l'exercice du métier de comédien.

Riche d'une expérience de deux siècles, le CNSAD-PSL est profondément ancré dans la vie théâtrale et culturelle française. Il propose un programme pédagogique ouvert à des démarches artistiques et à des esthétiques variées. Ce programme est en constante évolution, notamment grâce au renouvellement fréquent et à la personnalité des enseignants - artistes en activité et professionnels reconnus dans leur domaine - et aux collaborations établies avec d'autres écoles d'art, françaises et étrangères.

L'école nationale supérieure des Arts Décoratifs (Ensad-Paris)

L'École nationale supérieure des Arts Décoratifs, fondée en 1766, occupe une place éminente dans l'histoire de la création, des arts décoratifs puis du design en France.

Elle est ouverte officiellement en 1767 par lettres patentes du roi Louis XV.

Son but était de développer les métiers relatifs aux arts et d'accroître ainsi la qualité des produits de l'industrie. Au fil du temps, sa mission initiale s'est affinée et son ambition affirmée.

Elle a pour mission : « la formation artistique, scientifique et technique de créateurs aptes à concevoir et développer toute réalisation dans les diverses disciplines des arts décoratifs ».

La Femis (Ecole nationale supérieure des métiers de l'image et du son) :

Créée en 1986 pour faire suite à l'Idhec (Institut des hautes études cinématographiques), La Femis assure une formation initiale aux métiers du cinéma : réalisateur, chef opérateur, producteur, scénariste, monteur, ingénieur du son, décorateur, scripte, distributeur et exploitant de salles.

Deux nouveaux cursus ont été créés à la rentrée 2013 : « Ecriture et création de séries » et doctorat (dans le cadre de l'école doctorale SACRe de l'université Paris Sciences et Lettre (PSL), puis à la rentrée 2016, le programme « Artiste Intervenant en Milieu Scolaire - AIMS » .

Ses missions principales sont :

- dispenser, en liaison avec les milieux professionnels, une formation initiale et continue dans les domaines du cinéma, de la télévision, et de toute autre forme de communication et d'expression audiovisuelle et délivrer un diplôme d'enseignement supérieur ;
- promouvoir et diffuser la culture cinématographique et audiovisuelle ainsi que la recherche théorique, artistique et technique dans les domaines de l'image et du son ;
- coopérer avec des établissements français ou étrangers ayant un objet similaire ou connexe ;
- concevoir, réaliser, produire, éditer et diffuser des documents pédagogiques, artistiques, techniques ou scientifiques intéressant les métiers de l'image et du son et notamment les œuvres et documents audiovisuels réalisés dans le cadre de l'activité pédagogique de La Femis.

LISTE DES ATELIERS INTER-ECOLES 2021
du Lundi 28 Mars au vendredi 1er Avril 2022
La restitution aura lieu au CNSAD-PSL le Samedi 2 Avril 2022

- 1 - ATELIER INSTALLATION-PERFORMANCE-POESIE SPATIALE**
- 2 - ATELIER DESSIN D'OBSERVATION- Modèles vivants**
- 3 - ATELIER PEINTURE**
- 4 - ATELIER CABARET**
- 5 - ATELIER RECREATION MARIONNETTIQUE**
- 6 - ATELIER THEATRE EN LANGUE DES SIGNES**
- 7 - ATELIER CINEMA ET POESIE**
- 8 - ATELIER DANSE**
- 9 - ATELIER CINEMA D'ANIMATION**
- 10 - ATELIER TELEPHONE TIK-TOK**
- 11 - ATELIER CINE-CONCERT**
- 12 - ATELIER COMEDIE MUSICALE**

1. ATELIER INSTALLATION-PERFORMANCE-POESIE SPATIALE

Direction de l'atelier : Joanna PAWELCZYK

Organisation de l'atelier : Aurélie ZITA – Ensad

Nombre d'étudiants : 12

Présentation de l'atelier

Atelier doté d'une grande liberté, très ouvert d'esprit.

Conçu comme un laboratoire de recherches autour de la création collective à la fois au travers de l'installation et de la performance.

Il commence par des discussions autour de captations et documentation sur l'histoire et l'émergence des installations et performance dans le champ de l'art contemporain afin de saisir le langage adéquat à la sensibilité du groupe.

Il se déroule à travers un travail corporel et vocal lié à l'image/texte et aux matériaux plastiques. Il veut faire parler le corps, réveiller sa poésie en mouvement ou la faire émerger de et dans l'espace.

Les objectifs pédagogiques de cet atelier sont d'entrer dans un processus de création collective et d'encourager des processus créatifs libres qui s'exprimeront de manière très ouverte soit par des interventions soit par des actions performées dans les espaces du Conservatoire.

Joanna PAWELCZYK

Enseignante en expression corporelle/ performance à l'Ensad Paris, auparavant enseignante en pratique et théorie du théâtre contemporain en Sorbonne. Tutrice AIMS et créatrice de plusieurs projets pédagogiques/artistiques avec des jeunes. Praticienne de plusieurs techniques corporelles et somatiques.

Liée au mouvement du théâtre expérimental en Pologne. Collabore avec le Théâtre « Wegajty » en Pologne où elle réalise des lectures performées et des installations poétiques. Poétesse.

Informations pratiques

L'atelier se déroule au CNSAD-PSL, 2 bis rue du Conservatoire 75009 Paris

Les horaires : 10h-13h et 14h-16h (et peut-être plus).

2. ATELIER DESSIN D'OBSERVATION - Modèles vivants

Direction de l'atelier : Sophie Gerspacher et Rémi Hamoir

Organisation de l'atelier : Aurélie ZITA – Ensad

Nombre d'étudiants : 12

Objectif

Il s'agit, sur une semaine, de découvrir les divers aspects du dessin d'observation. Nous travaillerons d'après modèle vivant (morphologie, composition, travail de la lumière et de la couleur, situation dans l'espace), ainsi qu'en croquis extérieur (perspective et atmosphère). L'enjeu est d'initier les étudiants aux problématiques du dessin d'observation : apprendre à regarder et à développer une vision sensible du réel.

Déroulement

Lundi avec Sophie Gerspacher

10h-13h : accueil dessin d'après modèle

14h-17h : dessin extérieur d'après sculptures au jardin du Luxembourg

Mardi avec Rémi Hamoir

10h-13h : dessin d'après modèle vivant, morphologie du corps

14h-17h : travail de la tête d'après plâtres de l'école

Mercredi avec Rémi Hamoir

10h-13h : travail de portraits

14h-17h : cours de perspective

Judi avec Rémi Hamoir

10h-13h : dessin perspective à l'extérieur

14h-17h : dessin d'après modèle vivant

Vendredi avec Sophie Gerspacher

10h-13h : dessin encre d'après modèle vivant

14h-17h : dessin technique libre d'après modèle vivant

Rémi Hamoir et Sophie Gerspacher.

Rémi Hamoir est peintre, diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.

Il est enseignant en dessin en deuxième et troisième année à l'Ensad et il enseigne également dans le cadre des Ateliers Publics de l'Ecole.

Il est également enseignant à l'Ecole de Condé-Paris (arts appliqués)

Prix de dessin P.D.Weill de l'Académie des Beaux-Arts en 2000.

En 2010, il voyage et travaille à bord du bateau d'exploration Tara, financé par Agnès b, suivi d'expositions et de publications.

Il expose à Paris (Agnès b, Pascal Cerchi), Londres (Bernard Chauchet), Montpellier (Samira Cambie).

Sophie GERSPACHER est sculptrice, diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.

Depuis 2019, elle enseigne le dessin dans le cadre des Ateliers Publics de l'Ensad.

Depuis 2014, elle enseigne le dessin à l'Ecole de Condé-Paris.

De 2002 à 2004, elle est Membre de la Casa de Velasquez à Madrid puis Barcelone.

Prix de sculpture Georges Coulon en 2001 (Académie des Beaux-Arts)

Prix de portrait P. Weiller et Prix de sculpture F. de CARFORT en 2000.

Elle expose dans différentes galeries à Paris, Biarritz, Montpellier, Saint Briac.

Informations pratiques

L'atelier aura lieu à l'Ensad, 31 rue d'Ulm 75005 Paris, en salle 4.11

Les horaires : 10h-13h et 14h-17h.

Moyens

Chacun des étudiants devra avoir un carnet de croquis A3 et du matériel de dessin : crayons, fusains, encres, lavis (au choix). Mise à disposition de feuilles format raisin.

3. ATELIER PEINTURE

Direction de l'atelier : Assunta GENOVESIO

Organisation de l'atelier : Aurélie ZITA Ensad

Nombre d'étudiants : 12

Objectif

Il s'agit, sur une semaine, de découvrir les divers aspects de la peinture.

Lundi

10h/13h : Accueil, préparation des supports à peindre, initiation à la peinture classique d'après document, étude de composition, répartition des masses, lumière, espace.

14h/17h : Poursuite du travail commencé le matin

Mardi

10h/13h : Peinture d'après modèle vivant (pochades)

14h/17h : Portrait, construction du visage d'après modèle vivant

Mercredi

10h/13h : Modèle vivant costume couleurs

14h/17h : Peinture objets

Judi

10h/13h : Croquis en extérieur

14h/17h : Peinture d'après les dessins faits en extérieur

Vendredi

10h/13h : Modèle vivant technique libre.

14h/17h : Objets, espace, lumière.

Assunta GENOVESIO est peintre et graveuse, diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs.

Elle a enseigné à l'Ecole de Condé-Paris (arts appliqués), Sornas (Multimédia) et OIIO Formation et au sein de structures associatives.

Prix de peinture Frédéric de Carfort (Fondation de France).

Prix Thalens, prix Josette Moreau-Desprez de la SNHF.

Elle a créé et réalisé des décors de théâtre et d'opéra, ainsi que des peintures murales dans différentes propriétés en France, en Afrique et aux Etats-Unis.

Elle expose à Paris (galerie Prodromus, galerie les Montparnos, galerie Duchosal), au Costa Rica (Arte Amalgamoldo), à Quimper (galerie de Bretagne). Certaines de ses œuvres sont présentes au sein de collections publiques : Bibliothèque Nationale de France, Musée du dessin et de l'Estampe originale (Hauts de France), Musée des Granges de Servette (Haute Savoie), Fond municipal d'art Contemporain (Neuilly sur Marne).

Informations pratiques

L'atelier aura lieu à l'Ensad, 31 rue d'Ulm 75005 Paris, en salle 4.07-4.09
Les horaires : 10h-13h et 14h-17h

Moyens

Les matériaux utiles seront fournis par l'Ecole des Arts décoratifs.

4. ATELIER CABARET

Direction de l'atelier : Edwig BOURDY, Vincent LETERME et Nikola TAKOV

Organisation de l'atelier : Grégory GABRIEL – CNSAD-PSL

Nombre d'étudiants : 12

CaBaReT MéDiCaL

Les cabarets inter-écoles sont l'occasion de réunir sur un plateau des comédien-ne-s et des non-comédien-ne-s autour d'un thème, d'un auteur, d'un compositeur...

Pendant une semaine, solos, duos, ensembles, sont travaillés musicalement, vocalement, et mis en espace avant une restitution qui a lieu le dernier jour du stage au Conservatoire d'Art Dramatique sur la scène du Théâtre.

Cette année, pour tordre le cou à la morosité ambiante qui nous titille depuis bientôt deux ans, Edwige Bourdy, Vincent Leterme et Nikola Takov vous proposent d'explorer, avec humour et tendresse, les méandres pathologiques de nos corps, de nos cœurs et de nos cervelles, faisant appel pour cela à des auteurs et à des compositeurs hauts en couleur, tels entre autres que Francis Blanche, BorisVian, Jacques Higelin, Brigitte Fontaine, Jean Yanne, Jean Nohain, Serge Gainsbourg, Alan Menken ...

Avec eux nous irons faire un tour dans « La boutique des horreurs », « Chez le docteur », ou voir si « Le joli pharmacien » a du « Cresoxipropanediol » ou autre trisilicate anhydrique de magnesium à nous proposer pour guérir nos blessures.

Informations pratiques

Horaires : 10h-13h et 14h-17h

L'atelier se déroule au CNSAD-PSL, à l'annexe du Conservatoire, 29 rue du Faubourg Poissonnière-75009 Paris – dans les salles A, E et G

5. ATELIER RECREATION MARIONNETTIQUE

Direction de l'atelier : Nicolas GOUSSEFF

Organisation de l'atelier : Grégory GABRIEL – CNSAD-PSL

Nombre d'étudiants : 12

Présentation de l'atelier

Je propose pour cet atelier une approche ludique de la marionnette et de ses mondes pour en cueillir certaines de ses leçons.

Autant sujet qu'objet, personnage pur, à la porte de l'abstrait et du naïf la marionnette nous questionnera autrement sur la notion de présence et d'interprétation. Pour sa richesse nous nous attacherons particulièrement à la marionnette à gaine, sans négliger d'autres techniques. Le travail sera essentiellement corporel, que serait en effet la marionnette sans cet acteur qui la manipule, le marionnettiste ?

Nous nous intéresserons à cette mise à distance qu'opère le geste du marionnettiste qui s'efface au profit de la marionnette et donc à son corps. Notre objectif n'est autre que l'appétit d'apprendre.

Il serait bon que chaque participant apprenne un texte comme prétexte, de préférence un court monologue issu du répertoire dramatique, ait une tenue souple et apporte un objet qu'il aura pris le temps de choisir pour son intérêt scénique et de quoi écrire.

Nicolas GOUSSEFF

Formé dès 1981 à l'apprentissage du mime corporel à l'école Marceau, Nicolas GOUSSEFF s'intéresse aux formes théâtrales stylisées, Kabuki, Bunraku. Auprès d'Eugène Green il apprend la gestuelle et la déclamation dans le théâtre baroque. La marionnette s'impose rapidement pour lui comme l'instrument d'un théâtre pur. Il intègre la première promotion de l'École Supérieure Nationale des Arts de la Marionnette de Charleville-Mézières (ESNAM). Par la suite, il travaille avec la Cie la Mandragore et fait route pour cinq ans avec la Cie Philippe Genty. A partir de 1995 il a enseigné le corps-castelet au Théâtre aux mains nues auprès d'Alain Recoing. Également compagnon du Clastic théâtre, il crée plusieurs spectacles avec François Lazaro, Daniel Lemahieu et Francis Marshall. Il joue avec le théâtre de la Licorne pour la création de "Bestiaire Forain". Il fonde la compagnie "Théâtre qui" et met en scène "Vous qui habitez le temps" de V. Novarina. Il entreprend une formation de praticien de la méthode Feldenkrais, pratique l'Aïkido et plus récemment du Kyudo. Il enseigne en France et à l'étranger.

Informations pratiques

Horaires : 10h-13h et 14h-17h

L'atelier se déroule au CNSAD-PSL, 2 bis rue du Conservatoire 75009 Paris – Salle Vitez

6. ATELIER THEATRE EN LANGUE DES SIGNES

Direction de l'atelier : Cédric MÉNARD

Organisation de l'atelier : Grégory GABRIEL – CNSAD-PSL

Nombre d'étudiants : 12

Présentation de l'atelier

Lieu de ressource dédié à la recherche artistique, linguistique et pédagogique sur la langue des signes et les arts visuels et corporels, IVT – International Visual Théâtre – est depuis 1977 un espace d'échange, de rencontre et de découverte pour les sourds et les entendants. C'est à la fois un théâtre, un centre de formation et une maison d'édition.

IVT est un lieu unique en France. Il est un outil de travail mis en partage, dédié à la création et à la diffusion d'un théâtre pluridisciplinaire, bilingue, visuel et corporel, la recherche linguistique et pédagogique autour de la langue des signes. Langue et culture y sont intimement liées.

L'atelier sera assuré par un formateur sourd utilisant la pédagogie IVT et s'exprimant avec son propre style de LSF (Langue des Signes Française).

Les objectifs de l'atelier sont l'initiation à une nouvelle technique de communication et la découverte des principes de structure de la langue des signes.

La langue des signes sera abordée progressivement à travers les jeux visuels, la description d'images et l'expression corporelle. Dès le premier jour, la langue orale ne sera plus admise dans l'atelier.

Vous apprendrez à utiliser les outils dont vous disposez : mains, visage, corps, en faisant abstraction des structures des langues orales. Dans une relation de dialogue libre avec le formateur et les autres stagiaires, il s'agira de trouver dans vos propres ressources les moyens de communiquer par la langue des signes.

Informations pratiques

Horaires : 10h-13h et 14h-17h

L'atelier se déroule au CNSAD-PSL, 2 bis rue du Conservatoire 75009 Paris – Salle Stratz

7. ATELIER CINEMA ET POESIE

Direction de l'atelier : Grégoire LEPRINCE-RINGUET

Organisation de l'atelier : Grégory GABRIEL – CNSAD-PSL

Nombre d'étudiants : 12

Présentation de l'atelier

A partir d'un corpus de poèmes de Baudelaire, Rimbaud et Valéry, cet atelier propose, après une étude approfondie de chaque poème de les interpréter devant la caméra en se posant d'abord la question : qui parle ?

Qu'il s'agisse d'un personnage abstrait, mythologique, d'une voix intérieure ou du poète lui-même, il faudra chercher dans le texte les appuis de jeu qui permettent d'adresser le poème pour qu'il devienne un discours porté par un personnage défini, dans une situation définie.

Il s'agira également d'établir un découpage filmique des moments les plus cinématographiques et de réaliser les plans issus de ces découpages. Tout en soutenant la continuité du texte, les élèves s'essayeront à définir les plans et les suites de plans capables de sublimer le jeu des acteurs.

Par ailleurs, il sera possible, en partant du texte lui-même, d'élaborer un découpage complet et de diriger les acteurs pour que leur jeu s'y intègre. Les interprétations étant filmées, compte sera tenu de la possible proximité de la caméra pour proposer des variations de jeu les plus nuancées.

Une étude psychologique sera parfois nécessaire ainsi que des recherches de démarches, d'attitude et de voix dans les cas où le poème impose une composition complète, comme dans *Ébauche d'un Serpent* de Paul Valéry.

Toutes les incarnations, aussi libres soient-elles, devront respecter les règles de diction des vers. Dans cette perspective, plusieurs exercices relatifs à la versification seront effectués.

S'agissant de textes riches en métaphores, la mise en forme filmique de ces images littéraire sera incontournable, de même que le rythme des mots, des phrases et des idées devra entrer dans la composition et dans la durée des plans.

Corpus :

Ébauche d'un Serpent (extraits) de Paul Valéry

La Jeune Parque (extraits) de Paul Valéry

Les Pas de Paul Valéry

César de Paul Valéry

L'abeille de Paul Valéry

Le Vin perdu de Paul Valéry

Cantate du Narcisse (extraits) de Paul Valéry

Les Deux Voix de Charles Baudelaire

Le Confessionnal du Cœur de Charles Baudelaire

Les Chercheuses de Poux d'Arthur Rimbaud
Les Poètes de sept ans d'Arthur Rimbaud
A la Musique d'Arthur Rimbaud
Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud

Informations pratiques

Horaires : 10h-13h et 14h-17h

L'atelier se déroule au CNSAD-PSL, 2 bis rue du Conservatoire 75009 Paris – Salle Girod

8 . ATELIER DANSE

Direction de l'atelier : David LEBORGNE

Organisation de l'atelier : Grégory Gabriel – CNSAD

Nombre d'étudiants : 12

Présentation de l'atelier

Cet atelier s'appuie sur ma recherche corporelle de création de personnages. Ces personnages sont des prétextes pour générer un vocabulaire physique et une danse qui vous appartient. Chaque participant est à l'œuvre de la création de son personnage : de sa corporalité liée à sa psychologie. Ce travail passe par différentes étapes : ateliers d'écritures, improvisations, seul ou en groupe, temps de composition, passages gradués de l'observateur à l'acteur, discussions.

Comment évolue-t-on de soi à un personnage qu'on crée ?

Comment ce personnage entre-t-il en contact avec les autres ?

Comment progressent-ils en construisant une coexistence dans un même espace de jeu ? Voilà le cœur de ma recherche.

Premièrement, le passage de la conscience individuelle à la conscience de groupe. Deuxièmement la recherche d'équilibre entre présence à soi, sans qu'elle ne devienne une fermeture au groupe et présence au groupe, sans qu'elle ne devienne un oubli de soi.

Nous nous focaliserons d'abord sur un travail de solo dans des dispositifs de regard et d'assistance collective. Puis nous irons vers la rencontre de ces personnages entre eux.

Le travail du corps n'exclura pas la possibilité du texte si vous souhaitez travailler le corps conjointement à la voix.

Ce travail est amorcé d'une mise en corps construite pour que les participants puissent expérimenter et s'approprier certains outils physiques. Nous travaillerons la mobilité, la disponibilité et la conscience du corps. Ce travail préliminaire a pour but de vous aider à trouver de la liberté et de la précision à travers un travail de qualités et de nuances corporelles.

David Leborgne

« J'ai été formé en danse, au CNSMDP et aux quatre vents. Je me suis beaucoup intéressé à l'improvisation depuis le début de mes études et ce chemin suit son cours.

En 2016 je commence à travailler avec Alain Platel et Les Ballets C de la B pour la création de « Nicht Schlafen » avec laquelle nous tournons pendant deux ans et 155 dates.

J'entame en septembre 2018 la création avec Christian Rizzo : « Une Maison » pour une tournée prévue début 2019-2020 jusqu'en 2022.

Entre 2018 et 2020 je réalise trois courts et un moyen métrage : « Songe Sétois » et « Arnold », en collaboration avec Zoé Lakhnati, « Alors que la vie battait son plein » et « Sur les bords de Loire ».

J'achève en ce moment le montage d'un long métrage (« Les Fugueurs ») tourné pendant l'été 2020. Il réunissait un groupe composé de danseur.se.s et d'acteur.trice.s, dont Jules Bisson, actuellement dans le cursus mise en scène du CNSAD que j'ai rencontré lors de la semaine inter-école de 2019 pendant laquelle j'animais un workshop.

J'ai donné des ateliers aux étudiants de cirque de l'ENACR en 2019 ainsi que créé un solo de fin d'étude pour une étudiante du CNSMDP en 2017.

Entre 2016 et 2018, j'imagine un projet de résidence d'expérimentations artistiques interdisciplinaires. Nous nous rassemblons avec quelques amis et créons les « Têtes de Vignes », une association organisant des résidences de travail afin de repenser le travail artistique collectif, des résidences d'improvisation libre ainsi que des improvisations de douze heures. Elle a pour vocation de mettre en lien des artistes provenant de tous les champs artistiques ainsi que d'apporter un soutien aux créations de certains de ces jeunes artistes désireux.

J'organise en ce moment ma deuxième exposition pluridisciplinaire en collaboration avec l'artiste plasticienne Sara Kontar. Celle-ci aura lieu à Montreuil quand la situation sanitaire le permettra, nous y exposerons des photos, des dessins, des vidéos et nous inviterons des ami.e.s danseur.se.s, musicien.ne.s et acteur.trice.s à venir présenter des pièces d'art vivant dans l'espace d'exposition. «

<https://www.davidleborgneexplorium.com/>

Informations pratiques :

Horaires : 10h-13h et 14h-17h

L'atelier se déroulera au CNSAD, 2 bis rue du Conservatoire 75009 Paris – Salle Touchard

9. ATELIER CINEMA D'ANIMATION

Direction de l'atelier : Cécile PAYSANT et Rosalie LONCIN

Organisation de l'atelier : Hélène SICARD – La Fémis

Nombre d'étudiants : 8

Présentation de l'atelier

Après présentation des différentes techniques d'animation lors d'une réunion, les 8 étudiants réaliseront pendant la semaine, par binôme, un petit film d'une minute en animation (pixilation, papier découpé, banc titre, dessins, marionnettes en volume...).

Cécile PAYSANT est diplômée de la Fémis. Après une formation à l'Ecole professionnelle supérieure d'arts graphiques et d'architecture, elle entame un double cursus en littérature anglaise et en Histoire de l'Art. Pendant son séjour Erasmus à Prague, elle découvre l'animation de marionnettes tchèque. Elle intègre la Fémis en 2011 et participe à de nombreux films en tant que décoratrice. Elle réalise également deux films d'animation en volume (« J et le poisson », « Wellington Jr. ») et un court métrage en prise de vue réelle (« Gigots ») en coréalisation avec Anne Brouillet. Elle intègre le programme AIMS en 2016, et mène un atelier autour de l'animation auprès de collégiens à Montreuil. Elle développe aujourd'hui plusieurs films en stop motion et un projet de bande dessinée.

<https://vimeo.com/506523149> , Code : Wellington jr

<https://vimeo.com/112011959>

Rosalie LONCIN est réalisatrice, animatrice et graphiste. Elle crée des animations pour le spectacle vivant et réalise des clips animés (*Silent and Sweet* pour *Stuck in the Sound* en 2013, *Always* pour *Yuli* en 2016, *Crystal Clear* pour *Moon Loves Honey* en 2019, *Lao Tseu* pour *Jouvence* en 2021).

En 2014, elle participe à l'animation du film *Le Repas Dominical* de Céline Devaux, sélectionné en compétition au festival de Cannes et primé aux César 2016. Elle collabore en tant qu'animatrice ou assistante d'animation avec de nombreux réalisateurs (Marie Larrivé & Lucas Malbrun, Vergine Keaton, Jonas Schloesing, Marine Hervé...). Elle travaille en parallèle sur ses propres films, dont *SEPT. Suite poétique* et *Igen, drágám*, sélectionné au Festival d'animation Primanima de Budaörs en Hongrie en 2013.

Diplômée de l'Ensad (École nationale supérieure des Arts Décoratifs, Paris) en cinéma d'animation en 2015, elle continue d'évoluer dans le milieu de l'animation. En 2016, elle renouvelle sa collaboration avec Céline Devaux sur le film *Gros Chagrin*, primé au Festival de Venise.

En 2020, elle réalise son court-métrage *La Vraie Vie*, co-écrit avec Julie Loncin, et produit par Sacrebleu Productions et Gao Shan Pictures. Ce projet a été acheté par Arte et a reçu l'aide à la réécriture du Fond d'aide à l'innovation du CNC.

En 2021, dans le cadre d'une sortie de résidence au théâtre Berthelot-Jean Guerrin, elle réalise le court-métrage *Le ciel au-dessus de la ville* avec le collectif artistique Le Transmutateur, et accompagne encore aujourd'hui ce film en festivals.

Elle travaille actuellement comme assistante d'animation sur *Tout le monde aime Jeanne*, le premier long-métrage de Céline Devaux produit par Les Films du Worso.

<http://rosalie-loncin.com/>

<https://vimeo.com/razali>

<https://www.instagram.com/rosalieloncin/>

<http://rosalieloncin.tumblr.com/>

Les étudiants formeront 4 équipes de 2 étudiants équipée chacune d'un Mac book pro, d'un appareil photo 5D ou 7D.

Informations pratiques

Horaires : 10h-13h et 14h-17h

L'atelier se déroule à La Fémis – ESPACE ANCIEN MAGASIN - Salle 1

10. ATELIER TELEPHONE TIK-TOK

Direction de l'atelier : Benoît LABOURDETTE

Organisation de l'atelier : Hélène SICARD – La Fémis

Nombre d'étudiants : 12

Présentation de l'atelier

Tik Tok ? Depuis 2017, ce réseau social chinois présent dans le monde entier est la plateforme mobile de diffusion de vidéos créatives qui a le développement le plus rapide, l'application la plus téléchargée en 2020. Première valorisation boursière mondiale pour une startup, devant Uber. Aujourd'hui, plus consulté que Google. Moyenne d'âge des utilisateurs : 25 ans.

Tik Tok, ce ne sont que des vidéos, de 10 secondes à 3 minutes, pas plus : concours de danse, playbacks, créativité visuelle débridée, jeux d'échelle, travail sur le rythme et l'illusion, time lapses, ralentis, maquillage, mise en scène de soi, montage vidéo très élaboré, séries documentaires, hypersexualisation, publicité...

Tik Tok est doté d'une interface de création vidéo sophistiquée, qui encadre ses utilisateurs à la créativité. Ce qui fait le succès des vidéos est avant tout leur qualité d'écriture audiovisuelle. Ainsi Tik Tok est en train de changer le regard sur la création vidéo. Tik Tok contribue à modifier les codes du langage audiovisuel contemporain et futur. Et bien-sûr, le format de l'image est désormais vertical. Des images horizontales ? C'est pour les vieux !

Tik Tok est une plateforme encore récente, elle recèle le potentiel de création de notoriété le plus puissant aujourd'hui. Ses utilisateurs vont grandir, ce sont nos futurs spectateurs. Le champ est très ouvert. Bien des genres n'y sont pas encore présents. La fiction, par exemple, n'y existe pas encore vraiment. Que peut-on inventer dans ce réseau ? Comment apprendre à maîtriser l'algorithme qui propulse nos vidéos sur les écrans des utilisateurs ? Comment devenir les Georges Méliés, ou les Alice Guy de Tik Tok ?

Pendant cette semaine, vous créerez des dizaines de très courtes vidéos, en mobilisant vos singularités créatives. La méthode de travail est ludique et joyeuse. Nous mettrons en place un espace d'exploration, d'invention et de fabrique de vidéos, qui semblent aujourd'hui atypiques, mais qui seront sans doute la norme de demain. Nous essaierons de faire exister dans cet espace une approche artistique assumée. Nous nous intéresserons aussi au réemploi de ces vidéos, par la construction d'une présentation scénique.

Chaque jour aura une thématique de travail, que nous définirons ensemble, parmi par exemple :

- la boucle
- le texte sur l'image
- le duo
- le live
- la musique
- la fiction
- etc...

Benoît LABOURDETTE est cinéaste, pédagogue, expert en nouveaux médias et innovation culturelle. Il a fondé entre autres le Festival Films avec le Forum des images et la Fête du court métrage avec le CNC. Il produit, écrit et réalise fictions, documentaires, œuvres expérimentales, participatives et films institutionnels aux formats innovants. Sa démarche créative est pluridisciplinaire, il intervient aussi dans les champs de la peinture, du théâtre, de l'opéra, de la photographie, de l'architecture et de la musique. Il conseille les entreprises, institutions et collectivités dans leurs stratégies d'innovation technique, culturelle et sociale, en appui sur les nouvelles technologies et les nouveaux usages. Il accompagne dans leurs démarches de maîtrise des méthodologies de production numérique des chaînes comme Arte ou TV5 Monde, des producteurs, des distributeurs, des institutions culturelles.

Moyens

Vos téléphones portables ! Et tous les accessoires, idées, astuces créatives que vous pourrez apporter. Apportez aussi vos ordinateurs portables. Nous utiliserons un NAS pour partager les données, et des systèmes de projection vidéo originaux pour la présentation publique.

Informations pratiques

Horaires : 10h-13h et 14h-17h

L'atelier se déroule à La Fémis – SALLE DU CONSEIL– et lieux de tournages extérieurs

11. ATELIER CINE-CONCERT

Direction de l'atelier : Mauro COCEANO

Organisation de l'atelier : Hélène SICARD – La Fémis

Nombre d'étudiants : 12

L'objet de l'atelier est la réalisation d'un Ciné-concert, c'est à dire l'élaboration d'une création musicale pour l'accompagnement en direct d'un film muet, court-métrage d'une vingtaine de minutes.

L'atelier est proposé aux instrumentistes et chanteurs-chanteuses ayant si possible 3 ans de pratique instrumentale, la lecture musicale étant souhaitée mais non indispensable. Les participants apporteront leur instrument, les pluri-instrumentistes sont les bienvenus.

Intentions/esprit

« La musique est un œil, elle peut avoir diverses relations à l'image et à l'action dramatique. Elle peut souligner l'action, aller contre, être psychologique ou illustrative. Elle peut choisir de focaliser un aspect précis de l'histoire, ou encore se référer au langage cinématographique (image, rythme, montage ...), le but étant de créer des épaisseurs différentes et complémentaires au film, une couleur émotionnelle supplémentaire et personnelle ».

Méthodes

Le travail de composition et de répétition cherche à exploiter les occasions d'éveiller la créativité individuelle et collective des participants. Pour cela, plusieurs types de supports et de pratiques sont mis en œuvre :

- écriture conventionnelle (partition écrite).
- développement à partir d'une idée musicale, élaboration d'une forme de notation.
- improvisation et improvisation dirigée.

Mauro COCEANO, né en Italie, est compositeur et pianiste. Il a composé la musique d'une trentaine de pièces de théâtre (Emma la Clown, Michèle GUIGON, Pierre TRAPET, Philippe FERRAN, etc...) ainsi que la musique de près de 50 Ciné concerts allant du solo jusqu'à des formations de 40 musiciens (commandes ARTE, Forum des Images, Festival d'Anères, Musée d'Orsay, etc ...) qui se sont produites dans de nombreuses salles en France et à l'étranger. Il dirige depuis 12 ans l'ensemble « Unikum Swak » composé d'une quinzaine de musiciens.

Informations pratiques

Horaires : 10h-13h et 14h-17h

L'atelier se déroule au CNSAD-PSL, 2 bis rue du Conservatoire 75009 Paris – au Théâtre

Matériel

- Les étudiants doivent venir avec leur instrument

12. ATELIER COMEDIE MUSICALE

Direction de l'atelier : Serge BOZON et Olivier MARGUERIT

Organisation de l'atelier : Hélène SICARD – La Fémis

Nombre d'étudiants : 12

Présentation de l'atelier

L'idée : travailler sur le genre de la comédie musicale au cinéma. La méthode : prendre une scène de roman, puis la convertir en scène de cinéma, puis en scène avec des dialogues et du chant. Ensuite, choisir un style musical. Voir avec le compositeur comment convertir ce style en morceau chanté pour la scène en jeu. Puis travailler avec les acteurs le chant en son direct - pas seulement la justesse mais le passage du dialogue au chant (et les questions techniques que cela pose). Puis travailler en termes de mise en scène un découpage rendant possible ce passage. Puis travailler avec un monteur pour le rapport entre chant en direct et musique pas en direct.

Serge BOZON :

Après un bac A3 cinéma passé à Lyon, Serge BOZON monte à Paris, où il rencontre Axelle ROPERT qui sera la scénariste de tous ses films. Il découvre la musique des années 65 à 67 ainsi que des cinéastes américains tels que Allan DWAN, Edgar G. ULMER ou Jacques TOURNEUR.

Il tourne en neuf jours, avec quelques économies personnelles et du matériel prêté, son premier long métrage, *L'amitié*, sorti en 1998

Jean-Claude BIETTE le fait collaborer à la revue Trafic. Il écrit aussi pour *La Lettre du cinéma* et collabore à *Vertigo*, et aux Cahiers du cinéma.

En 2002 il tourne *Mods* qui reçoit en 2003, reçoit le prix Léo Scheer au festival de Belfort et est sélectionné dans une trentaine de festivals internationaux.

En 2006 il réalise *La France* (2006), une approche originale de la Première Guerre mondiale. Une femme se fait passer pour un homme sur le front afin de retrouver son mari soldat. Récompensé par le Prix Jean Vigo en mai 2007, il a également été présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2007.

Du 4 au 14 novembre 2010, il organise avec Pascale BODET au Centre Pompidou une série de conférences « Beaubourg, la dernière major » revisitant 100 ans de cinéma français. À cette occasion, il tourne un documentaire fiction de 45 minutes intitulé *L'Imprésario*.

En 2012, il joue dans le film de Yann Le QUELLEC, *Je sens le beat qui monte en moi*.

Le cinéaste met ensuite en scène *Tip Top* en 2013. Deux inspectrices de la police des polices (Isabelle UPERT et Sandrine KIBERLAIN) débarquent dans un commissariat de province pour enquêter sur la mort d'un indic d'origine algérienne. L'une tape, l'autre mate, tip top. *Tip Top* est sélectionné à la 45e Quinzaine des réalisateurs.

, Serge BOZON retrouve Isabelle Huppert pour *Madame Hyde*, une relecture libre et contemporaine du classique de Robert Louis Stevenson, *L'Étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde*.

En 2015, il tourne *L'architecte de Saint-Gaudens*, Court métrage musical qu'il cosigne avec la chorégraphe Julie DESPRAIRIES sur une musique de Mehdi ZANNAD. Le film est sélectionné au 68e Festival de Locarno.

Son dernier film, *Don Juan*, réalisé en 2021, est un film musical avec Tahar Rahim et Virginie EFIRA. Il sortira cette année.

Serge BOZON a également réalisé des clips (pour Barbara CARLOTTI, FUGU, TRICATEL, COUNT INDIGO...) et des téléfilms.

Olivier MARGUERIT :

Olivier MARGUERIT est compositeur, diplômé de l'american school of modern music.

Il commence sa carrière comme musicien au sein du groupe Syd Matters.

Avec ce groupe, il produit 4 albums, une BO et part en tournée partout dans le monde.

Depuis 2010, il partage sa carrière entre ses albums solos (*Un torrent, la boue* en 2016) et *À terre!* (en 2019), et une carrière de compositeur pour le cinéma.

Il signe par exemple la bande originale de *Diamant noir* (2015) et *d'Onoda* (2021) d'Arthur Harari, ainsi que *Garçon Chiffon* de Nicolas Maury en 2020.

Il travaille actuellement sur le prochain film de Dominik Moll, *La nuit du 12*.

Informations pratiques :

Horaires : 10h-13h et 14h-17h

L'atelier se déroule au CNSAD-PSL, 2 bis rue du Conservatoire 75009 Paris – Salle Bouquet.

Le montage se fera à La Fémis, 6 rue Francoeur 75018 PARIS