

ateliers
varan

formation au cinéma
documentaire

Écriture théâtrale, outil de création pour le cinéma documentaire

2017

À PARIS

3 au 14 avril

(2 semaines
= 70 heures)

PUBLIC CONCERNÉ

Tout public cherchant à s'initier ou à remettre en cause sa pratique du cinéma documentaire

SANS PRÉ-REQUIS

EFFECTIF

10 stagiaires

Atelier conçu avec Jean-Pierre Sarrazac, visant à dégager l'écriture documentaire de la simple « captation » de la réalité, afin d'en dépasser les apparences. Les participants enrichissent leur pratique du cinéma documentaire, par des exercices d'écriture individuelle et collective, des visionnages de films, etc. Ces expérimentations de mise en scène du réel permettent aux participants de retrouver une inventivité trop souvent contrainte.

Contenu pédagogique

Les matinées, des projections présentent la diversité des écritures du cinéma du réel. Les après-midi, des exercices confèrent à l'atelier sa dimension à la fois individuelle et collective.

• •

Première semaine :

On travaillera sur les thèmes suivants :

« *La séquence en question* » : la séquence comme récit.

« *Les petits dialogues* » : comment dépasser la reproduction de la réalité et ses limites anthropomorphiques ?

« *Le polylogue* » : comment constituer un antidote à la tendance au dialogue symétrique ?

« *Le si magique* » : appliqué à un projet, ouvre des pistes pour une réécriture.

« *La conversation volée* » : l'attention portée à l'oralité.

• •

Deuxième semaine :

« *Entendre le cinéma* » : l'attention sera portée à la dramaturgie sonore, à partir de l'analyse des exercices filmés des participants.

« *Créer un dispositif* » : comment imaginer un agencement inédit de l'espace-temps et comment rendre compte du monde dans lequel nous vivons ?

Les 5 exercices qui suivent proposent des applications d'une stratégie du détour, pour mieux atteindre le réel en son cœur.

« *Dramaturgie du fait divers* »

« *Le fait d'histoire, le fait social* »

« *Le dispositif dramaturgique* » : comment mettre en valeur un récit recueilli, par un dispositif dramaturgique ?

« *Mythologies* » : une mythologie de la vie quotidienne

« *Anatomie de l'écriture d'un récit cinématographique* »

www.ateliersvaran.com

les ateliers Varan

Créés par Jean Rouch et Jacques d'Arthuys, les Ateliers Varan ne sont pas une école au sens classique et académique du terme : les méthodes de travail y poussent à l'extrême le principe de l'enseignement par la pratique et l'échange entre stagiaires.

Depuis 36 ans, les Ateliers Varan proposent une pédagogie unique qui a permis de former au cinéma documentaire plus de mille professionnels en France et dans le monde.

Se former aux Ateliers Varan c'est aussi évoluer dans un lieu fréquenté au quotidien par des professionnels : projections de travail, avant-premières organisées par des sociétés de productions, séminaires de réflexion et projections-débats ouvertes à tous.

Les Ateliers Varan, école de cinéma reconnue à l'échelon international, est membre du CILECT (Centre International de Liaison des Ecoles de Cinéma et de Télévision)

Méthode pédagogique

Un des principes pédagogiques de ce stage est de remplacer toute espèce de jugement sur son travail et celui des autres par le « *si magique* » emprunté au vocabulaire de Stanislavski. Ainsi le groupe coopère au développement de l'écriture de chacun. L'entraînement à l'écriture collective, un des buts de cet atelier, est accéléré. Le « *si* », en tant qu'expression et échange d'inconscient à inconscient, est un constituant de l'écriture cinématographique.

Comment atteindre le cœur du réel est la question qui sous-tend les exercices. L'expérimentation de « *formes brèves* », de la « *choralité* », des « *dialogues de soi à soi* », des « *dialogues avec l'invisible* », d'« *un chœur dans la ville* »...

Ces travaux du matin ouvrent des horizons formels, comme autant de mise en questions des codes du cinéma documentaire. D'autres exercices d'écriture, « *un fait divers* », « *les murs de la séparation ne montent pas jusqu'au ciel* », « *crise de parano familiale* » (d'après « *Le mouchard* », une des scènes de « *Grand peur et misère du IIIème Reich* » de Brecht) produisent des récits étonnants, émouvants et audacieux.

Après avoir défini le dispositif cinématographique dans des projets, des scénarios et des films, puis avoir montré comment le dispositif s'élaborait dans le « *cinéma direct* » de l'inspiration du moment, il s'agit de décrypter le dispositif propre à chacun des films projetés l'après-midi, dont le thème est « *le fait divers* ». Le dispositif en tant que « *déformation qui informe* » assure le passage à une information sentie. Le but de ces séances est d'encourager les cinéastes à s'accorder la liberté d'expression des romanciers.

Encadrement pédagogique

Jean-Pierre SARRAZAC : auteur dramatique, metteur en scène et professeur de dramaturgie,

Jean-Noël CRISTIANI : cinéaste et co-fondateur des Ateliers Varan,

Daniel DESHAYS : ingénieur du son, compositeur et théoricien,

Et interviendront ponctuellement d'autres professionnels (théoriciens du cinéma, réalisateurs, monteurs, producteurs, écrivains...)

Moyens pédagogiques et techniques

- 6 ensembles de tournage HD
- 1 salle de projection de 76 places équipée d'un vidéo projecteur HD et d'un écran de 4 m x 2,30m
- 1 cinémathèque réservée aux stagiaires et regroupant plus de 1 000 films.

Modalités de candidature

Sélection

La sélection s'effectue sur l'envoi de :

- une autobiographie (2 pages max)
- la réécriture d'un fait divers (1 page max) issu de la presse écrite, accompagné de l'article original, à envoyer à contact@ateliersvaran.com

Financement

2 700 euros HT (3 240 euros TTC)

La formation peut être financée dans le cadre d'un Plan de Formation par AFDAS, FONGECIF, OPCALIA, UNIFORMATION, etc.

Les financements personnels peuvent être acceptés.

www.ateliersvaran.com

Ateliers Varan

Centre de formation au cinéma documentaire

6 impasse Mont-Louis 75011 Paris - ☎ 2 Philippe Auguste

Contact : **Noémie Guillou**
contact@ateliersvaran.com
01 43 56 64 04

