

L2/7 Atelier Mise en scène

Marianne Tardieu – 2ème semestre 2026-2027

Intentions, découpage, incarnation

« Maintenant quand je regarde une page de scénario, je pense : « Que voulons-nous leur dire, et comment le faire le plus simplement possible ? » Et quand je réponds à cela, tout devient facile. »

Harris Savides*

Cet atelier propose aux étudiant.e.s de **s'initier à la pratique de la mise en scène de cinéma.**

Si mettre en scène au cinéma **est l'acte par lequel le scénario d'un film trouve à s'incarner**, passe du statut d'objet imaginaire à celui de réalité vivante et tangible, **cet acte s'accomplit à travers une multiplicité de choix** dont la maîtrise s'avère plus complexe qu'il n'y paraît.

L'enjeu de la scène à filmer, la situation qu'elle est censée figurer, le point de vue du réalisateur ou de la réalisatrice, la tension dramatique et/ou la dynamique d'ensemble qui la caractérise, et enfin, les émotions, sentiments et pensées qui animent les personnages, vont déterminer l'ensemble des partis pris de réalisation.

Quelle réalité s'agit-il de représenter, et selon quelles intentions ? Comment va-t-elle se déployer dans le temps et dans l'espace ? Quels mouvements et déplacements des personnages implique-t-elle ? De quelle façon le décor va-t-il entrer en jeu ? Quelle rythmique, quel rapport entre le champ et le hors champ, entre le silence et la parole exige-t-elle d'installer ? Comment nous faire croire à ce qui est raconté ?

On le sait, **la mise en scène au cinéma**, implique également d'élaborer **un découpage**. Comment la place de la caméra, la composition du cadre, la valeur des plans, leurs mouvements ou leur fixité, leur durée et leur rythme interne, le champ qu'ils vont circonscrire – et le hors champ qui en découle – peuvent-ils être mis au service de la scène à tourner et de la vision dont elle témoigne ?

Le découpage est l'objet d'un dialogue entre le.la chef-opérateur.rice et le.la réalisateur.trice. Ce travail commun et essentiel peut prendre des formes très diverses selon les films et les cinéastes. Les choix effectués au tournage prennent tout leur sens (ou pas !) au montage. Le monteur ou la monteuse participe donc aussi, *in fine*, au travail du découpage.

Il s'agira pour vous **d'éprouver concrètement, à travers différents exercices pratiques, l'ensemble des partis pris qu'implique le travail de la mise en scène.** Cela passera par de la réflexion sur les intentions et le découpage, des répétitions, du tournage et du montage. Nous nous en tiendrons, pour cette première approche, à des situations et des scènes relativement simples, afin que vous ayez le temps d'expérimenter, puis de vous approprier les fruits de vos essais.

L'important en effet est que **vous puissiez évaluer la pertinence de vos choix**, les gains ou les déperditions qu'ils produisent, les effets créés par tel ou tel partis pris (de dramaturgie, de scénographie, de décor, de jeu d'acteurs, de cadre, de découpage, etc.)

* Célèbre directeur de la photographie américain et chef opérateur attiré de Gus Van Sant dans les années 2000 (*Gerry, Elephant, Last Day*), il a également signé l'image de nombreux films marquants, parmi lesquels : *The Yards* (James Gray), *Somewhere* (Sofia Coppola), *Zodiac* (David Fincher), *Birth* (Jonathan Glazer).

Nous tenterons ainsi de percevoir et de comprendre ensemble **comment s'opère la mystérieuse fabrication d'une séquence de fiction.**

La semaine de lecture, durant laquelle se déroule une part importante de l'atelier, permet de disposer **des salles du 6ème étage** du bâtiment C des Grands Moulins. **Les exercices et les tournages se dérouleront donc à l'intérieur de celles-ci.**

Durant la 1ère séance, les étudiant.e.s **choisiront une des 3 séquences de fiction proposées** et se répartiront **en 3 équipes de réalisation.** Chaque équipe profitera du laps de temps séparant cette 1ère séance de la suite de l'atelier pour élaborer **une proposition de mise en scène et une note d'intention,** trouver les acteurs en mesure d'interpréter leurs personnages et commencer à penser aux éléments de leur décor.

La 2ème séance sera dédiée à une initiation technique à la prise de vue. Puis les équipes réaliseront **un exercice pratique** à partir **d'une situation très simple** en occupant tour à tour les différents postes (réalisation, prise de vue, prise de son, lumière, scripte, direction d'acteur). Elles effectueront ensuite un montage de leur exercice.

Pour la 3ème séance, les 3 équipes retrouveront Franck Moulin pour une initiation technique à la prise de son.

La 4ème journée : Nous visionnerons ensemble le montage des exercices de chaque équipe. Et nous discuterons de vos **intentions et choix de mise en scène** concernant la séquence que vous avez choisie. Puis chacune des équipes commencera à travailler sa mise en scène, établira un 1er découpage et mettra en place son décor.

La 5ème journée : les équipes tourneront, sous forme de maquette, leur séquence. Et commenceront à les monter.

Durant la 6ème journée, elles termineront de monter leur séquence et nous la visionnerons ensemble. **Chacune pourra évaluer la pertinence de ses choix de réalisation, et ainsi tirer de ces essais des enseignements** lui permettant d'améliorer sa mise en scène et de retravailler son découpage, en vue du tournage.

Les deux journées suivantes seront consacrées **au tournage,** que les équipes **réaliseront en autonomie,** puis **au dérushage des plans tournés.**

Les 3 équipes **disposeront ensuite de plusieurs jours pour monter leur séquence.** Et nous nous retrouverons pour découvrir chaque montage, lors d'une séance collective de visionnage.