

Présentation des ateliers – 33e RENCONTRES CINÉ-JEUNES

---

1 – Créer la lumière d'un film : dialogue avec le réalisateur

Virginie SAINT MARTIN

Directrice de la photographie. Invitée du festival Traversées pour les films L'Homme le plus heureux du monde et Dieu existe, son nom est Petrunya. Enseignante à l'IAD – Institut des Arts de Diffusion – Louvain - Belgique

Comment passer de l'écriture à l'image, à la lumière, comment créer les désirs d'un réalisateur ? En s'appuyant sur le travail qu'elle a fait pour le film *Petites, actuellement en salles*, Virginie Saint Martin fera travailler les stagiaires sur les aspects suivants : créer et confondre un moodboard en fonction d'un scénario ; comment, par les images, photos, peintures parler des ambiances d'un scénario ; carnet de préparation au tournage ; carnet d'inspiration.

---

2 – Casting et jeu théâtral

Esther ARCHAMBAULT

Actrice, directrice de casting, répétitrice et assistante mise en scène, Esther Archambault a exercé ses différents talents sur le film Les Pires qu'elle accompagne au festival Traversées

Durant cet atelier, Esther Archambault aborde une initiation au métier du casting, en proposant aux stagiaires de se mettre tour à tour dans la peau d'un réalisateur qui cherche à faire exister un personnage et à le choisir, et d'un acteur qui désire obtenir un rôle en passant un essai. Des exercices de théâtre et d'improvisations autour de la voix, de la découverte de soi et de l'apprentissage d'un texte seront proposés par la jeune comédienne, tout en s'appuyant sur des exemples concrets de vidéos de casting auxquelles Esther a participé.

---

3 – Mise en scène, réalisation et tournage

Martin JAU VAT

Acteur, scénariste et réalisateur de nombreux courts métrages qui explorent la banlieue, Martin Jauvat est l'auteur du long-métrage Grand Paris qu'il accompagne au festival Traversées et qui sera projeté dans le cadre du 30e anniversaire de l'ACID. Il est également intervenant en milieu scolaire, en particulier dans les sections cinéma-audiovisuel des lycées.

Martin Jauvat proposera aux stagiaires de travailler sur toutes les facettes de son travail. Partant d'une scène dialoguée extraite du scénario de l'un de ses films, les stagiaires seront invités, par petits groupes, à en faire le découpage technique et le story-board, la mise en scène, le jeu et enfin le tournage, avant de confronter leurs travaux à la scène originale du film

---

4 – Débuts de films et remake

Méryl FORTUNAT-ROSSI

Méryl Fortunat-Rossi est un réalisateur aux talents multiples qui s'exercent aussi bien dans fiction la plus débridée que dans le documentaire de création. Il était invité des Traversées 2022 pour le très subtil documentaire Phèdre ou l'explosion des corps confinés. Il revient en 2023 pour animer une master-class en ouverture des Rencontres, autour de son travail dans les courts métrages, depuis Mauvaise Lune, faux documentaire éthique et éthylique, jusqu'à son dernier film Pata Negra, avec Sergi Lopez et se déroulant dans la guerre d'Espagne.

Dans ses films, Méryl Fortunat-Rossi attache une grande importance à la séquence introductive, moment-clé pour capter l'attention et le désir du spectateur. En s'appuyant sur le scénario de films connus, et en particulier *Casino Royale*, le *James Bond* réalisé par Martin Campbell, il proposera aux stagiaires de concevoir la réalisation d'un remake, avant la grande confrontation avec l'original.

---

5 – Direction d'acteurs et mise en scène

Julien GUILL

Comédien – Metteur en scène – Compagnie Provisoire à Montpellier. Julien Guill est l'auteur du « Manifeste pour un théâtre enragé » qui affirme la rupture avec la classicisme, l'affranchissement des contraintes de la scène et la libération de l'imaginaire. En plus de textes originaux, parfois inspirés du cinéma (comme l'œuvre de Rithy Panh), il n'hésite pas à s'affronter aux textes de grands auteurs, aussi variés que Shakespeare, Molière, Hugo, Feydeau, qui retrouvent à son contact une énergie nouvelle.

Que demander à un acteur, comment l'obtenir? Un atelier où les questionnements des metteurs en scène se confrontent à une mise en pratique devant la caméra.

---

6 – Les enjeux de la mise en scène dès l'écriture : cinéma et identité

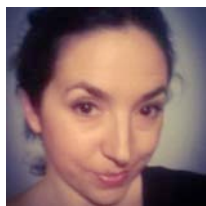
LEA TRIBOULET

Élève de Béla Tarr à l'école Film Factory de Sarajevo, diplômée en scénographie de l'école supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg, Léa Triboulet a réalisé plusieurs courts métrages, tous multi-primés. Elle travaille actuellement au développement de deux longs métrages : Maïssa et J'irai boire avec les abeilles. En parallèle, elle travaille comme repéreuse et directrice de casting dans la région Occitanie

Elle est actuellement en résidence au lycée Louis Feuillade.

Léa Triboulet proposera un travail d'écriture scénaristique et de réflexion sur les enjeux de la mise en scène à partir d'images récoltées, d'images mentales, de sensations pour un cinéma visuel. Quels outils avons-nous autour de nous pour penser notre film et préparer le tournage ? Elle développera ces questions avec les stagiaires autour de la question de l'identité.

Sandrine GARCIA

Monteuse et réalisatrice d'effets spéciaux, elle intervient fréquemment sur les tournages pour du maquillage latex et en postproduction. Elle est également formatrice en cinéma, monteuse et réalisatrice d'effets spéciaux

Maquillage et latex. Le premier pas vers les effets spéciaux, pour comprendre certains enjeux de mise en scène. Peut-être couverts de cicatrices ou monstrueux, ayant enrichi leur pratique d'un effet spécial « en vrai », les élèves pourront explorer cet élément essentiel de la mise en scène qu'est le maquillage. Un atelier tout à la fois ludique et fondamental.

---

8 – Animation - Objets inanimés, avez-vous donc une âme ?

Éric Arnaud

Biberonné à la bande dessinée populaire et influencé par le « do it yourself (faites-le par vous même)» inhérent au mouvement punk de mon adolescence, je suis devenu dessinateur, illustrateur, graphiste, motion designer, opérateur banc titre et animateur pour le cinéma d'animation, éditeur de fanzines ... bref bricoleur d'images, des images pour le papier, des images animées pour les écrans. Par ailleurs, je donne un cours infographie & cinéma d'animation à l'université Paul Valéry à Montpellier et parfois j'anime des ateliers tels que celui proposé ici.

Insuffler du rythme, du mouvement...de la vie à un bout de pâte à modeler, à des morceaux de papiers, des objets du quotidien ... des dessins ou 3 bouts de ficelles, c'est tout l'art du cinéma d'animation.

Cet atelier propose d'expérimenter cet "art" de l'image animée à travers la pratique du stop motion et du papier découpé.

---

9 – Création documentaire à la première personne

Jean-Philippe RIMBAUD

Réalisateur de films de fictions et de documentaires – Auteur/compositeur/interprète de musique. Intervenant en cinéma auprès des scolaires.

En partant d'une photographie personnelle, emblématique de leur histoire personnelle ou familiale, Jean-Philippe Rimbaud accompagnera les stagiaires dans l'écriture d'un court métrage leur permettant de raconter un récit, ou de se raconter. Les stagiaires réaliseront une esquisse de ce court métrage.

Thomas BERNAL

Chef opérateur de prise de vues - Formateur en cinéma en particulier auprès des scolaires

La lumière est au cinéma un élément essentiel de la dramaturgie. Avec Thomas Bernal, les stagiaires découvriront les différents types de matériel d'éclairage, inventeront et mettront en place la lumière correspondant à plusieurs types de situations et de récits.

II – Jury Courts Métrages

JULIE TUR

Après un passage au lycée Louis Feuillade de Lunel en section cinéma et un Master 2 Lettres Modernes à la Sorbonne, Julie Tur a un parcours culturel riche et divers. Elle a notamment travaillé à France Inter et avec Languedoc-Roussillon Cinéma (analyse de films avec les enfants dans le cadre de École au cinéma) tout en s'expérimentant à la production mais aussi à la réalisation avec la société Les films sauvages basée sur Paris. Elle a également encadré le jury jeune de la compétition courts-métrages à Cinemed.

Participez à décerner Le Prix Lycéen du court-métrage du 39e festival *Traversées*. Comment regarder les films, comment les comparer entre eux, comment définir des critères de sélection et de lecture ? Un regard professionnel partagé par une des grandes spécialistes de la question.

---

12 - Regards Croisés

Bruno JOCTEUR-MONROZIER

Cinéastes, intervenants artistiques en lycée, artistes aux multiples facettes

Martin FIGÈRE

Vincent CAPES

Trois équipes de six élèves encadrées par trois cinéastes sur trois demi-journées pour faire un film autour d'un thème lié au patrimoine de la région : cette année, il s'agira du patrimoine cinématographique, à l'occasion du cent-cinquantième anniversaire de la naissance de Louis Feuillade.

Écriture, repérage, tournage, montage : toutes les étapes de la création audiovisuelle. Et projection le vendredi matin durant *Les Confrontations*, le festival de films lycéens des *Rencontres Ciné-Jeunes*.