

7ème ÉDITION DES ATELIERS DE RÉALISATION

**Du 20 au 26 septembre 2021
À RENÉ (Sarthe)**

**Association des Auteurs Réalisateur en Bretagne – ARBRE
Association Ligérienne des Réalisateur et Techniciens – ALRT**

1 LE CONCEPT DES ATELIERS DE RÉALISATION

De la création et du collectif dans un monde chamboulé

La crise sanitaire a heurté le monde dans son entier... Pas un territoire, pas un domaine qui n'ait été épargné par ses remous.

L'exception culturelle française n'aura pas fait exception.

Pourtant, plus que jamais, nous pensons que la création culturelle est essentielle à la cohésion sociale et à l'épanouissement des individus.

C'est pourquoi, nous voulons faire valoir, une fois encore, et dans ces temps si hostiles, les valeurs qui sont portées depuis 15 ans maintenant par les ateliers de réalisation. En effet, dans cette période où les liens sont disloqués par un temps trop long de distanciation sociale, nous sommes convaincu.e.s que la formule des ateliers par sa dimension collective pourra offrir l'échange, le partage, la transmission dont nous avons tant manqué et dont, pourtant, nous avons toujours tant besoin dans nos métiers, et aujourd'hui plus encore pour braver la crise.

En particulier, grâce au compagnonnage intergénérationnel propre aux ateliers, nous nous réjouissons de tendre la main à des jeunes pour qui les débuts dans la profession sont si difficiles et de leur montrer une facette plus lumineuse d'un monde qui peinait à les accueillir.

Historique et concept

L'expérience des ateliers de réalisation naît en décembre 2006 à **Groix**.

Depuis l'origine, l'objectif est de mutualiser et de développer les savoir-faire et les pratiques des auteur.e.s-réalisateur.rice.s et technicien.ne.s breton.ne.s comme ligérien.ne.s. Fort de son succès, une nouvelle édition se déroule à **Mellionnec en 2008**. Puis **Chateaubriand en 2010**, **Bécherel en 2013** et **Montjean-sur-Loire en 2016**, **Moncontour en 2018**.

L'ARBRE, les auteurs-réalisateurs en Bretagne, Actions Ouest, techniciens et comédiens bretons, et ALRT, l'association ligérienne des réalisateurs et techniciens, organisent et coordonnent successivement ces ateliers.

Même si le concept de l'atelier de réalisation vise à rassembler des professionnels dans un esprit de compagnonnage, tous ont témoigné d'un partage accru lors des éditions. Nous sommes fièr.e.s d'avoir pu rassembler des professionnel.le.s de longue date qui ont su passer le relais à de jeunes diplômé.e.s de l'ISB par exemple, en les formant comme chef de poste. Des technicien.ne.s ont pu valider un changement d'orientation. Passer du poste de scripte à celui de monteur, ou mettre le pied à l'étrier de la régie. Et les comédien.ne.s de l'Ouest qui sont généralement très peu dirigé.e.s sur leurs courtes interventions au cours des tournages organisés en Bretagne ou Pays de la Loire, ont pu bénéficier d'un cadre de travail et d'apprentissage inédit.

Quels objectifs ?

Soutenir de jeunes auteur.e.s en devenir. Échanger des compétences. S'entraider. Sur une semaine, chacun offre son temps et son énergie dans des conditions de travail professionnelles.

Dans un esprit de compagnonnage, les ateliers visent à un apprentissage des métiers de la fiction lorsque l'on vient du documentaire. Et à la découverte de nouvelles perspectives en tant que réalisateur.rice ou technicien.ne pour des professionnel.le.s déjà en place dans la fiction.

Les réalisateur.rice.s expérimentent de nouvelles formes, s'exercent sans la lourdeur de la production « classique » d'un court métrage. Ce projet incite chacun à se fédérer en réseau et à initier une dynamique de création à travers les rencontres qu'il suscite. Des liens et des envies de projets naissent toujours de ces ateliers. Des concrétisations émergent dès les mois suivant cette émulation.

Enfin, les ateliers s'ancrent dans un territoire et interagissent avec ses habitants (préparation du tournage, hébergement, figuration, prêt d'un décor, projection...).

2 LA 7ème ÉDITION – RENÉ 2021

Focus sur le décor

L'édition 2021 des ateliers de réalisation se déroulera à René, joli petit village de Sarthe, culturellement actif qui abrite Renéwood, une association qui promeut le cinéma dans les environs, notamment grâce à des hangars regorgeant d'accessoires en tout genre et propices à la construction de décor.

Fidèle à l'esprit des ateliers qui se nourrit des énergies locales, c'est donc « **Le Décor** » qui sera à l'honneur de cette édition.

Dans son sens large, d'une part, puisque René, possède de multiples décors extérieurs remarquables, comme par exemple un lavoir datant du début du siècle, une Halle et un presbytère du XVIème ou encore une boucherie désaffectée...

Mais également dans un sens plus technique puisque les participants auront l'occasion de réaliser un décor en studio, grâce à des « feuilles de décor » dans les hangars/studios de Renéwood.

L'un des fondateurs de Renéwood, Alain Juteau, Chef Décorateur, accessoiriste, collectionneur, débordant de créativité, supervisera la création de ces feuilles de décor ainsi que leur accessoirisation.

Une triple parité

Dans la lignée des éditions précédentes, cette édition veillera au respect d'une triple

parité pour chacune des étapes du dispositif, de la constitution du jury à celle des équipes en passant par la sélection des scénarios :

- Des participant.e.s breton.ne.s / ligérien.ne.s ;
- Une répartition égale entre les femmes et les hommes ;
- Des équipes constituées pour moitié de technicien.ne.s émergent.e.s et de technicien.ne.s confirmé.e.s.

Quatre bourses pour les scénarios retenus

Pour favoriser l'esprit de création collective, cette édition dissociera l'étape d'écriture et celle de la réalisation, de sorte que deux appels distincts seront effectués, l'un à destination des auteur.e.s pour commencer, puis l'autre dans un second temps, pour les réalisateur.rice.s.

Dans ce contexte de crise majeur et à un moment où s'amorce une réflexion au niveau national mais également dans nos régions, sur le statut des auteur.e.s et leurs ressources, nous proposons de marquer notre sensibilité à ce questionnement en allouant une récompense financière de 750 euros Brut aux quatre scénaristes dont les scénarios seront retenus pour la réalisation des quatre films des ateliers.

Le thème de l'édition et l'appel à scénario

Afin d'adapter l'écriture des scénarios aux décors extérieurs de René ainsi qu'à l'univers original de Renéwood, nous proposerons aux auteurs lors de l'appel à scénario, **un mood board**, (visible à la fin de ce dossier) sous la forme d'une série de photos qui présenteront le village de René ainsi qu'un panel d'accessoires possiblement utilisables.

Le thème choisi pour les scénarios est « **Par-delà** ». Volontairement ouvert, il s'agit une invitation à la liberté de création. Il sera complété, en plus du mood board, de la mention suivante :

« Les ateliers sont des lieux d'expérimentation. C'est l'envie de surprise qui guidera cette édition. Le Jury sera attentif à l'originalité des propositions. »

Enfin, l'appel à scénario comportera trois contraintes :

- Au minimum un décor extérieur et un décor intérieur construit (pour faire honneur à notre thématique) ;
- 3 comédien.ne.s professionnel.le.s maximum dont au moins une femme et au moins un homme. (Il sera précisé que cette restriction concerne la distribution et non les personnages, et qu'il sera possible d'avoir recours à de la figuration issue des habitant.e.s de René) ;
- la durée du film devra être inférieure à 10 minutes.

Un jury constitué de 5 professionnel.le.s ligérien.ne.s et breton.ne.s sélectionnera 4 scénarios (2 de chaque région).

Sélection de notes de réalisation

Les 4 scénarios sélectionnés seront mis en ligne, accompagnés du mood board initial.

Les candidat.e.s à la réalisation devront plancher sur une note de réalisation dans laquelle il leur sera demandé d'explicitier leur parti pris de mise en scène, et plus particulièrement l'intention de construction pour l'un des décors.

Les 4 jurys en collaboration avec Alain Juteau, le chef décorateur de l'association Renéwood et les organisateur.rice.s, sélectionneront 4 réalisateur.rice.s (1 breton, 1 bretonne, 1 ligérien, 1 ligérienne.)

Repérages et préparation – Construction de décors

Les 4 réalisateur.rice.s sélectionné.e.s, accompagné.e.s de 2 chef.fe.s décorateur en devenir, se rendront à René pour une journée de repérage.

A cette occasion, ils visiteront les décors extérieurs qu'ils auront sélectionnés pour leur film et ils rencontreront Alain Juteau, chef décorateur de Renéwood pour réfléchir avec eux aux constructions de décors envisagées.

Pour des raisons de contraintes logistiques et de réalisme, les réalisateur.rice.s et décorateur.rice.s devront se mettre d'accord sur la construction de 2 feuilles de décors pour 4 films. L'accessoirisation et l'inventivité des décorateur.rice.s permettront cependant la création de 4 décors originaux.

Les deux jours précédents le début des ateliers, les 4 réalisateur.rice.s, les 2 chef.fe.s déco apprenti.e.s, accompagné.e.s d'Alain Juteau, travailleront à la construction des décors avec comme support les feuilles de décor présentes dans les studios de Renéwood.

3 PRÉCISIONS SUR LES ÉTAPES DU DISPOSITIF

Soucieux d'impliquer les professionnel.le.s régionaux.ales bien en amont des tournages, l'organisation des Ateliers de réalisation débute plusieurs mois avant.

1- Appel à scénarios

Tout d'abord, il est question de la base du travail cinématographique : le scénario. Nous débutons donc par un appel à autrices et auteurs, prévu le **11 Mars 2021**.

De manière générale, l'équipe organisatrice vise une triple parité : femmes/hommes, ligériens/bretons et expérimentés/aspirants. Cet engagement se retrouve dès cette étape du dispositif, au terme de laquelle seront sélectionné.e.s deux femmes et deux hommes, pour moitié breton.ne.s et ligérien.ne.s.

La sélection des scénarios sera faite par un jury paritaire également.

Un délai de deux mois est accordé aux futur.e.s scénaristes pour l'écriture. Nous clôturons les envois le 11 Mai 2021.

A l'issue de ce délai, les membres du jury seront invités à lire et à sélectionner leurs scénarios favoris. Au terme de cette sélection, le jury se réunira dans la magnifique salle du Conseil Municipal de la Mairie de René. pour des délibérations qui conduiront désigner les 4 scénarios retenus pour les ateliers, et donc les 4 lauréat.e.s. d'une bourse d'une valeur de 600€ nette chacune (750€ charges comprise).

2 - Appel à réalisateur.trice.s

Une fois les 4 scénarios sélectionnés, ils seront accessibles en ligne en même temps que l'appel à réalisateur.rice.s, le **1er Juin 2021**.

Il leur sera demandé de rédiger une note de réalisation/intention à partir d'un des scénarios. Ainsi, leur rôle lors dans cette étape sera d'exposer leur choix de réalisation en s'inspirant du mood board et tenant compte des contraintes liées au projet.

Ils pourront également indiquer leurs envies concernant leur choix pour le casting des films. Un forum sera créé pour les mettre en contact avec des comédien.ne. s volontaires par le (Cf ci-dessous « Appel à comédien.ne.s »). Ils pourront également proposer des comédien.ne.s de leur choix qu'ils auront eux-mêmes démarchés.

Conformément à la contrainte exposée dans l'appel à scénario, le casting du film devra comporté un homme au moins, et une femme au moins.

Environ un mois plus tard, l'équipe organisatrice ainsi qu'Alain Juteau se retrouveront pour sélectionner 4 réalisateur.rice.s, avec le même objectif de triple parité.

3 - Appel à comédien.ne.s

Lors de la mise en ligne des scénarios, un appel à comédien.ne.s sera publié.

Les comédien.ne.s candidat.e.s, après lecture des scénarios, pourront postuler pour un rôle et se mettre en contact avec les réalisateur.rice.s candidat.e.s par le biais d'un forum que nous créeront à cet effet.

La sélection définitive des comédien.ne.s sera faite la toute première semaine de septembre.

Les réalisateur.rice.s pourront également avoir recours à des habitant.e.s de René volontaires pour des petits rôles ou de la figuration.

4 - Appel à décorateur.trice.s

Puisque cette édition se concentre sur les métiers du décor, il a semblé pertinent de lancer un appel à décorateur.trice.s aspirant.e.s en amont du reste de l'équipe.

Aspirant.e.s car, dans un but de professionnalisation, les participant.e.s ne sont pas obligatoirement des technicien.ne.s chevronné.e.s.

Deux personnes (un.e breton.ne et un.e ligérien.ne) seront choisies par l'équipe

organisatrice.

Leur travail sera chacun.ne d'accompagner **deux films**, depuis la préparation jusqu'au tournage, comme le ferait un chef de poste dans une production cinématographique.

5- Appel à technicien.ne.s

Pour faire des films il ne manque plus qu'elles et eux ! Venant des deux régions, **professionnel-le-s comme débutant.e.s** pourront se proposer pour le poste de leur choix, avec un texte de motivation, à partir du **1er Juillet**.

Les postes disponibles sont les suivants:

- Assistant.e Mise en scène
- Ingénieur.e du son
- Assistant.e son
- Chef.fe opérateur.rice
- Assistant.e opérateur.rice
- Electro/machino.ette
- Une personne pour le HMC et les petits accessoires

Il y aura **2 équipes de tournages** constituées, qui tourneront chacune **deux films**.

Début Septembre, nous indiquerons quels profils nous avons décidé de conserver, avec le même souci de respect de la parité.

6 - Réunion artistique et repérages

Une fois les scénaristes, réalisateur.trice.s et décorateur.trice.s sélectionné.es, ils seront convié.e.s à une grande réunion artistique, le **5 Juillet 2021**.

Au programme : **lecture de scénario** avec toutes les équipes puis rendez-vous individuels pour préparer le travail du décor et autres.

Suite à cette rencontre, les réalisateur.trice.s et décorateur.trice.s seront invité.e.s à des **repérages à René** durant le mois de Juillet. Ce sera l'occasion de choisir les décors extérieurs, de faire la liste des fournitures nécessaires pour la construction des feuilles de décor, etc...

7- Semaine de tournage et projection

Toutes ces initiatives se rassemblent la semaine du **20 Septembre 2021**. Quatre jours de tournage, quatre jours de post-production à l'issue desquels une projection aura lieu à René même le week-end du **25-26 Septembre**.

Toutes les associations organisatrices se mobiliseront ensuite pour faire vivre les films lors de festivals et projections.

4 CALENDRIER (PRÉVISIONNEL)

Appel à scénarios – **11 Mars**

Date limite présentation scénarios – **11 Mai**

Réunion du comité de sélection des scénarios et annonce des lauréat.e.s –
31 Mai

Mise en ligne des scénarios et appel à réalisateur.rice.s – **1er Juin**

Appel à comédien.ne.s – **1er Juin**

Appel à chef.fe.s déco – **2 Juin**

Annonce du choix des deux chefs déco par l'équipe organisatrice – **30 Juin**

Date limite de la présentation des notes de réalisation – **28 Juin**

Annonce de la sélection des quatre réalisateurs.rices – **30 Juin**

Appel à équipe des technicien.ne.s – **1er Juillet**

Journée collective artistique et de repérages entre scénaristes,
réalisateur.trice.s et décorateur.trice.s sélectionné.es - **5 Juillet**

Précision des repérages – **Courant Juillet**

Annonce de la sélection des comédien.ne.s et de l'équipe des
technicien.ne.s – **6 Septembre**

Préparation semaine de tournage - **du 17 au 19 Septembre**

Ateliers de réalisation - **du 20 au 25 Septembre**

Projection des quatre court-métrages réalisés - **25 ou 26 Septembre**