

CIN-2106 PRATIQUES DE LA RÉALISATION **HIVER 2025 - PLAN DE COURS**

Enseignant : Jonathan Beaulieu-Cyr
Horaire : mercredi 12h30 à 15h20
Local : CSL-1630

Adresse courriel du chargé de cours : jonathan.beaulieu-cyr@lit.ulaval.ca

Numéro de cellulaire (pour urgence) : (438) 871-4999

Heures de bureau : Lundi, mardi et mercredi par rendez-vous

Local de l'enseignant : CSL- 3448

Stockage: Les réalisateurs et réalisatrices des projets devront se procurer un SSD pour le stockage de leurs données. Vous devrez aussi faire la sauvegarde de vos documents sur un disque dur externe.

Salles de montage et studios : Dans les studios et salles de montage, on ne garde pas ses bottes ou chaussures d'extérieurs. Possibilité de louer des casiers et d'y entreposer vos chaussures d'extérieur.

Introduction

Pratiques de la réalisation permet aux étudiant.es d'intégrer le travail collectif et le son synchrone dans le processus de création d'un film. Le cours est structuré afin de permettre aux étudiant.es de se regrouper en équipes et d'aborder des tournages de courts-métrages complexes et ambitieux. Sont acceptés : les films de fiction et les projets hybrides qui empruntent des approches documentaires et/ou expérimentales.

À propos de l'enseignant

Jonathan Beaulieu-Cyr est un cinéaste originaire de la ville de Québec. Il détient un baccalauréat en Film Production du Mel Hoppenheim School of Cinema et une maîtrise en création de l'Université Concordia. Ses recherches universitaires ont porté sur la scénarisation et l'étape du développement dans le cinéma de fiction. Scénariste, réalisateur et producteur, il est aussi co-fondateur de l'entreprise de production cinématographique *Sans Rancoeur Films*. Ses films ont gagné plusieurs prix et voyagé dans différents pays.

Liens entre le cours et le programme

Ce cours pratique a pour but d'inculquer des notions de travail collectif et d'organisation d'une équipe de tournage selon des normes professionnelles. Tous les aspects et les éléments de l'enseignement sont orientés vers la création de **PROJETS DE RÉALISATION** par les étudiant.es.

Objectifs du cours

- Mise en pratique de diverses approches et techniques de réalisation cinématographique par le biais de tournage de courts métrages
- Développement de méthodes et d'aptitudes de travail collectif que nécessite un projet cinématographique.
- Incorporation du son synchrone dans les tournages et dans la postproduction

Approche pédagogique

Cours à déroulement variable, le contenu de chaque semaine de Pratiques de la réalisation se développera selon les projets de tournage proposés par les étudiant.es. Chaque cours sera donc ajusté pour donner le plus de place possible à la préparation, à la discussion, au tournage et au visionnement du matériel en lien avec ces tournages.

Durant la session, nous aborderons les étapes de préproduction et de tournage – scénarisation, constitution d'une équipe (incluant un survol de tous les postes techniques), casting, découpage technique, choix des équipements, repérage des lieux de tournage, etc.

PROJETS DE RÉALISATION (6)

Les projets de réalisation doivent être d'un maximum de quinze (15) minutes (il n'y a pas de durée minimale).

Les étudiant.es intéressé.es à occuper le poste de réalisateur.trice seront invité.es à remettre leur **PROPOSITION DE PROJET** dès la troisième semaine, soit le **29 janvier 2025**. La remise doit se faire par courriel avant le début du cours en **PDF seulement**.

PROPOSITION DE PROJET

- Scénario [maximum 15 pages]
- Intentions de réalisation [maximum 2 pages]
- Dates de tournage envisagées et lieux de tournage envisagés*
- Liste des défis techniques et logistiques**
- Moodboard

* Les tournages peuvent se dérouler à tout moment durant la session, mais doivent être terminés **au plus tard le 15 avril**

** N'oubliez pas que la faisabilité de votre projet est un critère d'évaluation important

À la suite de la remise des propositions, celles-ci seront évaluées par un jury formé d'enseignant.es et/ou professionnel.es du milieu cinématographique.

Le jury sélectionnera un maximum de **six (6) projets de réalisation**. La décision sera rendue avant le cours de **la semaine 4, soit le 5 février 2025**. Les critères de sélection sont les suivants : état d'avancement du projet, faisabilité, cohérence de la proposition, originalité de la démarche cinématographique.

Parmi les **SIX PROJETS DE RÉALISATION** sélectionnés par le jury, l'enseignant désignera un **TOURNAGE ACCOMPAGNÉ**. Le choix se fera de concert avec les réalisateur.trices.

Paramètres particuliers du **TOURNAGE ACCOMPAGNÉ** :

- Premier tournage de la session
- Minimum 1 jour et maximum 3 jours de tournage
- Toutes les personnes inscrites au cours devront y participer (préproduction et/ou production)
- Budget de 500 \$ est alloué (devra fournir un compte de dépenses)
- Le cours de la semaine 3 sera entièrement dédié à la préproduction du film

L'étudiant.e réalisateur.trice demeurera maître d'œuvre et créateur.trice du projet, mais l'enseignant assistera dans la structuration et la conduite de la production.

Pour réussir le cours, les étudiant.es de la classe devront participer au **TOURNAGE ACCOMPAGNÉ** en plus de :

a) réaliser un (1) des **PROJETS DE RÉALISATION**

ou

b) travailler sur un minimum de deux (2) **PROJETS DE RÉALISATION DÉSIGNÉS** dans un poste clé de l'équipe : direction de la production, assistant.e réalisation, régie, direction photo, 1er assistant.e caméra, éclairagiste, machiniste, prise de son, perchiste, directeur.trice artistique, costumes et accessoires, acteur ou actrice. D'autres postes peuvent être considérés, mais doivent être approuvés par l'enseignant.

Il est encouragé d'occuper des fonctions différentes sur des projets différents. Il est possible de cumuler plusieurs postes sur un même film. Il est aussi possible de partager les tâches et d'avoir, par exemple, deux directeur.trices artistiques, ou de co-réaliser un projet. Les étudiant.es qui réalisent un projet peuvent aussi travailler sur d'autres productions. Il n'y a pas de quantité maximale de projets sur lesquels un.e étudiant.e peut travailler.

FORMATION DES ÉQUIPES

Les réalisateurs.trices devront d'abord combler les postes de leurs équipes avec des étudiant.es de la classe. Si des postes restent vacants, il sera possible de les combler avec des personnes en provenance de l'extérieur de la classe et même de l'université.

Il est entendu que les acteurs et actrices peuvent provenir de l'extérieur de la classe et de l'Université.

TOURNAGES LÉGERS

Pourvu qu'ils ou elles remplissent les obligations de travailler sur le **TOURNAGE ACCOMPAGNÉ** et sur deux autres **PROJETS DE RÉALISATION**, les étudiant.es peuvent aussi aborder la réalisation d'un projet de nature plus légère. Les projets documentaires ou expérimentaux sont bien adaptés à ce mode de travail. Les fictions légères sont aussi possibles, mais les propositions doivent être réalisables dans ce contexte.

Les réalisateurs.trices dont les projets n'auraient pas été retenus en tant que **PROJETS DE RÉALISATION** peuvent les restructurer pour les proposer en formule légère.

Les propositions de tournages légers peuvent être soumises jusqu'à la semaine 5, soit le 12 février et doivent être approuvées par l'enseignant.

Paramètres particuliers des **TOURNAGES LÉGERS** :

- Accès limité aux ressources du comptoir de prêt (équipement de 1ère année)
- Les projets ne seront pas priorités pendant les heures de cours.
- L'implication des étudiant.es sur ces projets est optionnelle.

COMPTOIR DE PRÊT

Il n'est pas permis, à moins d'une autorisation spéciale accordée par l'enseignant, de tenir deux tournages en simultanément. Les dates de tournage doivent d'abord être approuvées par l'enseignant. Dans un deuxième temps, tous les tournages (accompagné, désignée et légers) doivent confirmer leurs dates de tournage au minimum deux semaines à l'avance auprès de Louis Blackburn.

Il n'est pas permis, à moins d'une autorisation spéciale accordée par l'enseignant, de rater la période de cours du mercredi pour procéder à des sorties d'équipement.

DATES À RETENIR

21 janvier – Fin de la période de modification du choix de cours

27 janvier – Abandon de cours à horaire régulier avec remboursement des droits de scolarité et autres frais pour la session d'hiver 2025

3 au 7 mars – Semaine de lecture

24 mars – Abandon de cours sans mention d'échec et sans remboursement des droits de scolarité et autres frais pour la session d'hiver pour les cours à horaire régulier.

CIN-2106 PRATIQUES DE LA RÉALISATION

ÉVALUATIONS ET RÉSULTATS

Participation aux discussions en classe et aux ateliers	15%
Tournage accompagné	20%
Participation à la création des projets de réalisation	50%
Rapport écrit	15%

Participation aux discussions en classe et aux ateliers (15%)

La présence en classe est obligatoire. Les retards et les absences vont affecter votre résultat final. Il est primordial de **retourner l'équipement loué à l'heure prévu**. De plus, l'usage excessif des téléphones intelligents (à des fins de divertissement) pourrait entraîner une réduction de points.

Tournage accompagné (20%)

Évaluation de la participation de l'étudiant.e à la préproduction et/ou au tournage (selon le ou les postes occupés par chaque étudiant.e).

Participation à la création des projets de réalisation (50%)

Évaluation de la participation de l'étudiant.e à l'élaboration et/ou au tournage (selon le ou les postes occupés par chaque étudiant.e).

Les projets doivent être au moins rendus à l'étape d'un premier montage ou assemblage pour présentation en classe, au plus tard au dernier cours de la session.

Rapport écrit (15%)

Le rapport doit être de 2 pages, ni plus ni moins. Times New Roman 12, interligne 1,5. Dans ce rapport écrit, il vous faudra dresser la liste des projets auxquels vous avez participé et témoigner de vos apprentissages en lien avec ces projets. Vous pouvez témoigner des difficultés rencontrées, des émotions ressenties et de vos ambitions futures. Le rapport doit aussi comporter un résumé personnel d'une demi-page sur quelques (minimum 2) lectures/écoutes qui sont incluses au plan de cours.

TOURNAGE DE 3e ANNÉE

Afin d'encourager la participation sur des tournages des autres niveaux, un demi-point (0,5%) sera accordé pour chaque journée de travail accompli sur les plateaux des projets de 3e année. Le travail sur les plateaux de 3e ne réduit en rien l'obligation de compléter les travaux prévus dans ce cours.

PRÉCISIONS SUR L'ÉVALUATION

Pour les étudiant.es ayant réalisé une oeuvre, leur projet sera évalué pour ses mérites techniques, ainsi que l'efficacité des choix de réalisation à la lumière du propos et du contenu artistique du projet.

Les étudiant.es ayant travaillé à la technique seront évalués sur la qualité de leur(s) contribution(s) technique(s) aux différents projets auxquels ils auront participé.

Une partie de l'évaluation sera basée sur la présentation des projets en classe à différentes étapes de leur réalisation. Il faut développer son habileté à recevoir des commentaires et des opinions d'autrui sur son travail. Chaque réalisateur.trice et équipe créative clé devra présenter son projet en classe à ces étapes :

1) Avant le début du tournage, un plan de travail devra être présenté en classe pour discussion. Ce plan de travail pourra inclure les éléments suivants, selon leur pertinence avec le projet : un synopsis ou un résumé descriptif, l'horaire de la production, la composition de l'équipe, un découpage technique, un storyboard, des tests d'éclairage, des images de repérage des lieux de tournage, ou tout autre élément de la préproduction jugé pertinent.

2) Dès que possible suite au tournage, chaque réalisateur.trice devra présenter un assemblage d'images de tournage (rushes) en classe.

Lorsqu'il sera pertinent de le faire, les étudiant.es ayant participé à l'un ou l'autre des aspects techniques d'une production devront assister les réalisateurs.trices dans leur présentation à la classe.

CIN-2106 – Plan de cours

Note : le plan de cours peut, au besoin, être modifié par l'enseignant. Les étudiant.es seront avisé.es dans un délai raisonnable des modifications apportées.

—

SEMAINE # 1 - (15 janvier)

Introduction

Louis Blackburn - comptoir de prêt
Présentation détaillée du plan de cours
Présentation des travaux et du mode d'évaluation
Liste d'équipe : restrictions et libertés

Documents requis pour votre proposition de projet

Créatif:
Phrase d'accroche, scénario, descriptions des personnages ou des intervenant.es, synopsis ou traitement narratif, intentions de réalisation, moodboard, etc.
Production:
Dates de tournage envisagées. Budget sommaire. Équipe clé envisagée.

Présentation : l'art du pitch et de la présentation des idées

Lecture/écoute :

Lettre aux étudiant.es de cinéma par Robin Aubert
<https://voir.ca/danny-lennon/2010/09/13/robin-aubert-lettre-aux-etudiants/>
Visionnement de 2 courts-métrages :
Nanitic : <https://vimeo.com/981226911>
Mutants : <https://vimeo.com/220643959>
Comme une comète : <https://vimeo.com/735513454>
Faire des enfants : <https://vimeo.com/1037550315>

—

SEMAINE # 2 - (22 janvier)

Démystifier les différents rôles - en classe

Présentation des différents rôles sur une production cinématographique
Présentation : L'horaire de tournage et les feuilles de service

Pitch de 5 minutes par projets

Les réalisateurs et réalisatrices qui déposent un projet viennent présenter leur projet devant la classe. Présentation rapide et décomplexée.

Travail de table sur les projets

Lecture/écoute :

Podcast De la tête à l'écran, Épisode 11 - Catherine Kirouac 1ère assistante réal
<https://open.spotify.com/episode/6utkwDDdFONj6WksVamSuA>

SEMAINE # 3 - (29 janvier)

À REMETTRE : Propositions de projet

Simulation de tournage au LAMIC

Lecture/écoute :

Podcast De la tête à l'écran, [Épisode 20 - Gabrielle Demers](#)

<https://open.spotify.com/episode/1h2da3sWK3oYxAvNRQZNO7>

SEMAINE # 4 - (5 février)

Dévoilement des projets sélectionnés

Au bureau de l'enseignant, les réalisateur.trices sélectionné.es doivent se réunir

1h avant le début du cours.

Tournage accompagné : formation de l'équipe

Tournage accompagné : atelier de préproduction

Toute la classe se lance dans une lecture du scénario suivi d'un travail de préproduction par départements

Lecture/Écoute :

Qu'est-ce que l'acte de création? par Gilles Deleuze

<https://www.youtube.com/watch?v=2OyuMJMrCRw>

SEMAINE # 5 - (12 février)

À REMETTRE : Propositions de tournages légers

Atelier(s) et discussions des projets

Finalisation des équipes

Officialisation des dates de tournage auprès de Louis Blackburn

Travail de préproduction sur le tournage accompagné

Lecture/Écoute :

Court-métrage docu « Cinéastes de notre temps » sur John Cassavetes

<https://www.criterionchannel.com/faces-1/videos/cineastes-de-notre-temps-faces>

SEMAINE # 6 - (19 février)

Travail de préproduction sur les projets

Présentation/Atelier : le casting et la direction de comédien.nes

Lecture/Écoute :

Sydney Lumet, Faire un film (1996), Chapitre : Le tournage

<https://www.dropbox.com/scl/fi/m0lwtmyt121fqkw0q3d8a/Lumet-S.-2016.-Faire-un-film.pdf?rlkey=m09ah4ouxftpthu97k0izef0qe&st=xixm7eo&dl=0>

—

TOURNAGE ACCOMPAGNÉ

21 - 22 - 23 février

Horaire définitif à déterminer avec réalisateur.trice

—

SEMAINE # 7 - (26 février)

Retour sur le tournage accompagné

Travail de préproduction sur les projets

Présentation/Atelier : le scénario comme outils de travail

Lecture/Écoute :

Scénario remis en classe - pour atelier découpage de la semaine #9

—

SEMAINE # 8 (3 au 7 mars)

SEMAINE DE LECTURE

—

SEMAINE # 9 (12 mars)

Retours sur les tournages

Travail de préproduction sur les projets

Présentation/Atelier : le découpage technique, partie 1

Lecture /Écoute : Podcast Sorociné, Épisode sur Chantal Akerman

<https://www.sorocine.com/podcast/chantal-akerman-le-cinema-libre>

SEMAINE # 10 - (19 mars)

Retours sur les tournages

Travail de préproduction sur les projets

Présentation/Atelier : le découpage technique, partie 2

Lecture /Écoute :

Jean-Claude Carrière, Raconter une histoire (1993), p 83 à 85 (suite optionnelle)

<https://www.dropbox.com/scl/fi/jol2im838j9feec76mv0u/Carri-re-J.-C.-1993--Raconter-une-histoire-quelques-indications.pdf?rlkey=39pluq8rurvt82zhyqc207zji&dl=0>

SEMAINE # 11 - (26 mars)

Retours sur les tournages

Travail de préproduction sur les projets

Présentation/Atelier

Lecture/Écoute :

Essai vidéo : In Praise of Great Exposition, Thomas Flight

<https://www.youtube.com/watch?v=rywJKFunlGM>

SEMAINE # 12 - (2 avril)

Retours sur les tournages

Travail de préproduction sur les projets

Présentation/Atelier ou Visionnement des premiers montages

Lecture /Écoute :

Podcast De la tête à l'écran, Épisode 7 - Alexa-Jeanne Dubé

<https://open.spotify.com/episode/29sqlEeh4N5Co3vYmhwmeq>

—
SEMAINE # 13 - (9 avril)

Retours sur les tournages

Travail de préproduction sur les projets

Présentation/Atelier ou Visionnement des premiers montages

Lecture /Écoute :

Podcast De la tête à l'écran, Épisode 3 - Ariane Louis-Seize

<https://open.spotify.com/episode/6T31CN0MCY9LEjaT2Bpheq>

—
SEMAINE # 14 - (16 avril)

Retours sur les tournages

Travail de préproduction sur les projets

Présentation/Atelier ou Visionnement des premiers montages

—
SEMAINE # 15 - (23 avril)

REMISE DU RAPPORT ÉCRIT

REMISE DU PREMIER MONTAGE/ASSEMBLAGE

Présentation/Atelier ou Visionnement des premiers montages

FIN

