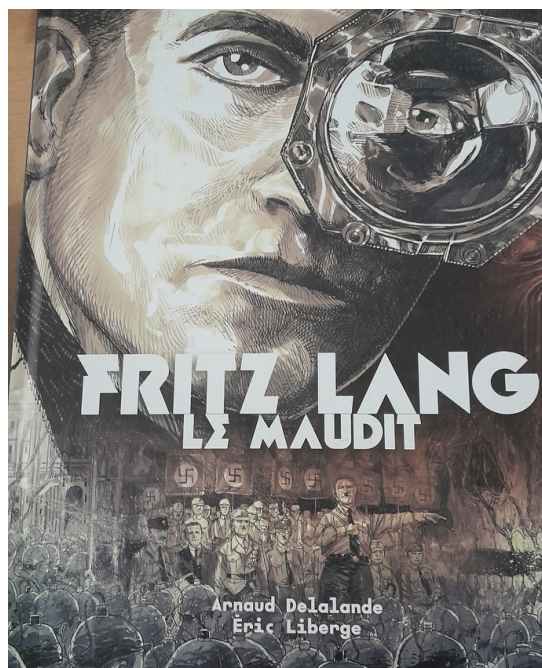

bulletin du pôle ressources cinéma

Quoi de neuf ce mois-ci ?

Le mois de mars met à l'honneur les femmes, c'est l'occasion de parler des nouveautés du fonds ressources : deux films à voir "**she said**" de Maria Schrader où deux journalistes mettent en lumière l'un des scandales les plus importants dans l'univers cinématographique : l'affaire Weinstein. Retrouvez également à travers le récit de plusieurs femmes, 50 ans de lutte pour le droits des femmes dans le documentaire "**Les chevalières de la table ronde**" de Marie Hélia.

À l'intérieur :

Quoi de neuf ce mois-ci ? P1

Portrait d'une artiste P3

Le fonds ressources P4

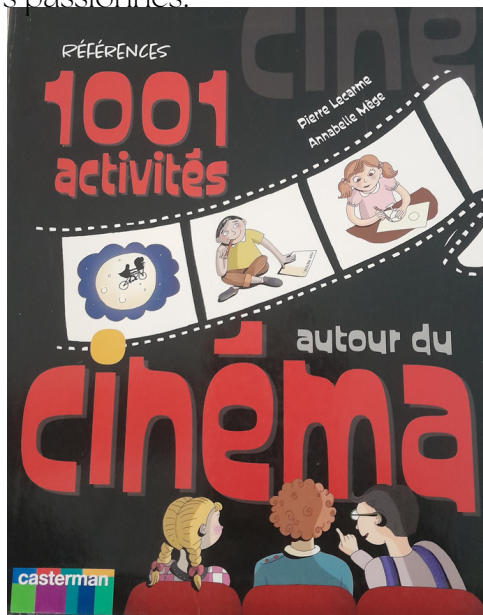
Choisir une école après le bac P6

Nouveautés

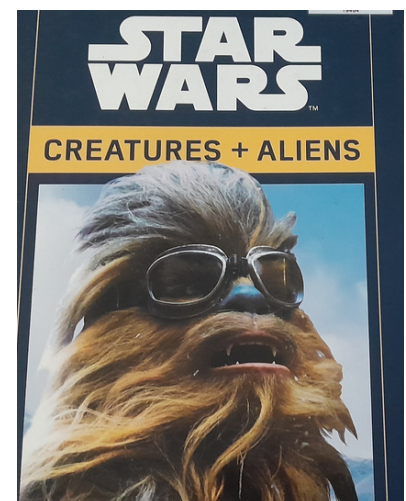
Ce livre se présente sous la forme d'un guide concis, clair et détaillé pour réaliser un film. À l'aide de nombreux schémas, il décrit de façon concrète et sans détours les mouvements de la caméra, les techniques de réalisation et de montage, sans oublier les principes qui permettent de composer des scènes. Des dessins et croquis commentés expliquent, pas à pas, les perspectives, les angles de vue et les astuces pour tourner un film ou comprendre comment un film a été réalisé. Rédigé par un scénariste et réalisateur confirmé, avec la collaboration d'importants cinéastes américains (comme le maître de l'horreur Brian Yuzna) et storyboarders internationaux (Disney, Magic Eye Studio), ce manuel est donc un instrument précieux pour les étudiants en cinéma, les réalisateurs professionnels qui souhaitent se perfectionner et tous les amateurs passionnés.

Ce livre présente une multitude de pistes pratiques pour aborder le cinéma avec des enfants et des jeunes de 4 à 14 ans. Il s'adresse à tous les parents, enseignants et animateurs qui désirent préparer des spectateurs avertis, en évitant la théorie pure. Par la pratique, il aborde toutes les étapes de la réalisation d'un film qui ne nécessitent pas un matériel technique trop lourd. Cet outil propose une foule d'activités ludiques, adaptables en fonction des groupes visés et des films abordés

Entrez dans les coulisses de la plus grosse franchise cinématographique de tous les temps avec cet ouvrage immersif et interactif pour voir comment vos personnages préférés ? Chewbacca, Yoda, Jabba et bien d'autres encore ? ont été créés, de l'idée à l'écran. Ce livre collector comprend 20 éléments interactifs spéciaux, notamment des brochures informatives de six pages, des dépliants, et des rabats qui révèlent la magie derrière les films avec des croquis, des moules, et de l'imagerie numérique !

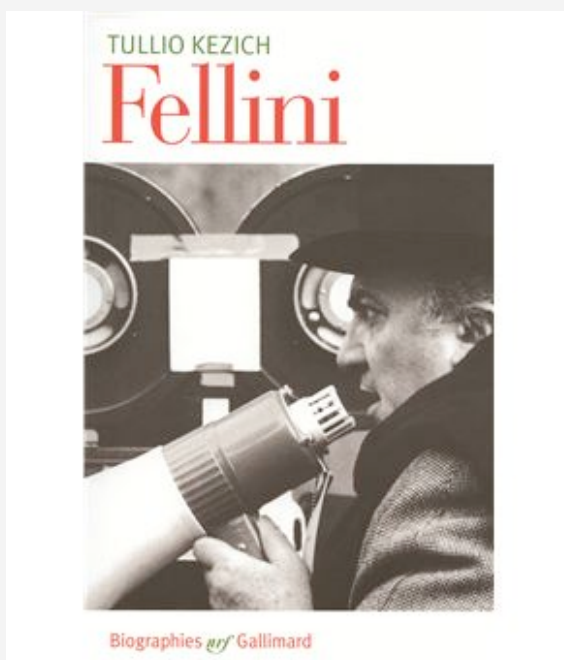

« J'ai fréquenté Fritz Lang durant de nombreuses années. J'ai vu et revu la plupart de ses films.

Le texte qui va suivre ne s'adresse pas à un public de cinéphiles. Les rapports souvent orageux avec Fritz Lang sont ici rapportés avec exactitude. Les rapports souterrains entre la vie de Fritz Lang et les personnages de ses films font partie de mon interprétation personnelle. Les critiques que j'ai pu lire à propos de son oeuvre, nombreuses, se recourent ici et là et pourtant diffèrent sur bien des points. Aucun ne détient la vérité absolue. Je laisse de côté ceux qui, revoyant certains films, sont revenus sur leurs premières impressions. Leur enthousiasme a disparu. Certains considèrent l'oeuvre américaine du cinéaste comme un pis-aller dû à un exil forcé. Les quelques propositions que j'avance concernant les deux Tigre n'engagent que moi et peuvent aussi bien être refusées. Les lettres que Fritz Lang m'avait adressées, figurant en fin de volume, sont suffisamment parlantes pour que je m'abstienne de les commenter. Enfin, reconnaissons que cet homme n'a pas cédé un pouce en rapport avec ce qu'il voulait exprimer ; plus souvent qu'on ne l'imagine avec des budgets dérisoires. Il s'en est accommodé en tirant le meilleur parti possible, restant lui-même. Ce fut à la fois sa force et son anémie. » Alfred Eibel

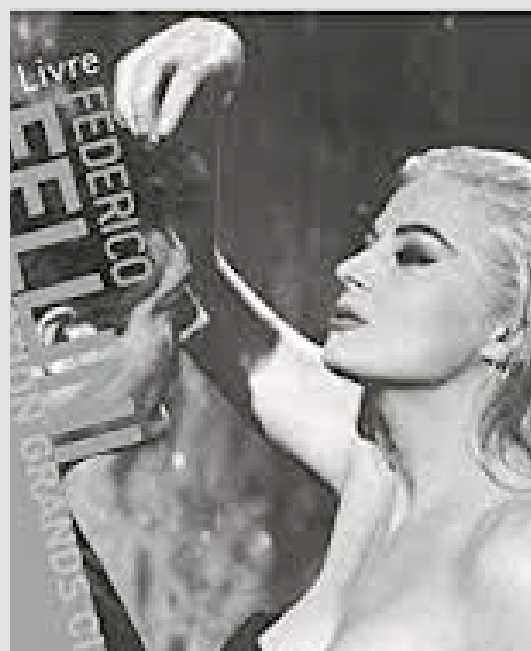
FELLINI PAR TULLIO KEZICH

On croit connaître Fellini à travers les films dans lesquels il s'est apparemment raconté : Les vitelloni, Huit et demi, Roma, Amarcord. Mais le souvenir inventé l'emportait souvent chez lui sur le souvenir véridique, comme, dans ses films, le décor entièrement reconstitué se substitua au décor réel, quand, après le néo-réalisme de ses débuts, il adopta une conception subjective du cinéma, mêlant nostalgie, rêves et pressentiments. Ami du réalisateur pendant quarante ans, Tullio Kezich nous livre un témoignage irremplaçable...

FRÉDÉRICCO FELLINI

Le nom de Federico Fellini, le réalisateur aux quatre Oscars, est associé à l'âge d'or du cinéma italien, voire du cinéma tout court. Cinéaste démiurge, son univers, entre réalité et fiction est intimement lié à la culture, voire à l'inconscient collectif de la société italienne. Débutant dans les années quarante aux côtés de Rossellini dans la mouvance du néoréalisme, il connaît son premier grand succès avec La Strada en 1954, où son actrice fétiche et épouse dans la vie, Giulietta Masina, campe l'inoubliable personnage de clown triste Gelsomina. Les années soixante et soixante-dix voient s'enchaîner les plus grands succès populaires et critiques...

Magali Martinez

MAQUILLEUSE SUR LES PLATEAUX DE TOURNAGE

Pour ce mois-ci nous allons mettre en lumière un métier « FARD » euh...pardon... phare du monde audiovisuel mais aussi un métier dont on parle peu, celui de maquilleur cinéma. Nous allons interviewer une maquilleuse professionnelle présente en Guyane depuis 9 ans et sur bon nombre de projets majeurs de ces dernières années : Magali MARTINEZ.

Son Parcours professionnel ?

Elle a débuté rapidement sa carrière à l'âge de 20 ans, à la suite de ses études d'esthétique dans l'école privée « AFTEC », elle va ensuite approfondir sa formation en maquillage professionnel dans la ville d'Aix en Provence chez Sophie LECONTE puis chez Candice MACK à Strasbourg notamment sur les effets spéciaux cinéma.

Elle a eu la chance de faire sa première expérience en tant qu'assistante maquilleuse dans une série phare diffusée en prime time sur TF1. Par la suite elle a été sélectionnée pour représenter son école lors du concours au Congrès International de l'esthétique qui se déroulait à Paris. Alors que le Body Painting était plutôt réalisé sur une femme, elle a présenté sa création sélectionnée parmi 97 dossiers nationaux, pour la première fois sur le corps d'un homme.

Puis son parcours l'a emmené à intervenir durant 3 ans sur RFO Mayotte. Lors de son retour en métropole en 2003, on lui a proposé de transmettre ses compétences, et notamment sa spécialisation de la peau noire et métissée en Martinique. Elle a poursuivi, en enchaînant les tournages dans la Drome et l'Ardèche pour la télé française et belge et le cinéma avec Dahomey de Jean-Baptiste GERMAIN sélectionné au festival de Cannes ou encore Dix de Patrick Allen pour ABC cinéma (BELGE). Puis en 2015 la vie l'a emmené en Guyane où depuis elle enchaîne les courts, moyens ou longs métrages et les séries, clips, spots de pub entre deux formations sa deuxième passion, celle de transmettre son expérience et notamment avec les lycéens de la section audiovisuelle du lycée Lama Prévot.

En quoi consiste ce métier ?

Le métier de maquilleuse professionnelle est très large en compétences (cinéma, théâtre, mode, beauté, artistique, effet spéciaux, ...) mais concernant le métier de « maquilleur cinéma », il consiste principalement à rendre réel un personnage fictif, créé par le scénariste et imaginé par la vision précise de ce que veut en faire le réalisateur, la (ou le) maquilleuse doit alors s'adapter, transformer un comédien pour qu'il puisse incarner au mieux ce personnage, son histoire ou l'histoire que le film raconte.

Pour exemple : si dans le scénario le personnage est marqué par la vie, l'âge ou les soucis, alors que le comédien arrive aux loges, frais ou qu'il est maquillé en mode bonne mine, fraîche et sans aucune trace sur sa peau, le spectateur ne croira pas à son histoire et cela risque de rendre le sujet « fake ». Vous savez cette fameuse phrase du spectateur « on n'y croit pas »

Le maquillage cinéma sert aussi pour réaliser des blessures ou des larmes ou des faux tatouages ... créer une identité pour que le comédien puisse mieux incarner son personnage.

Parfois cela passe par des recherches, l'étude de personnages historiques ou par l'analyse d'une époque ou même de vraies blessures pour se rapprocher le plus possible de la réalité.

De plus, le chef maquilleur doit en amont analyser le scénario, anticiper ses besoins en produits, en renfort, faire les essais parfois sur les comédiens puis il doit être capable de détailler les besoins de son poste par séquence, suivre les séquences et plan du film sur le découpage puis la feuille de service et être vigilant aux raccords, adapter son intensité de maquillage selon la lumière... Bref c'est un métier de précision, de mémoire, de patience et de bienveillance et qui allie la passion de la créativité artistique.

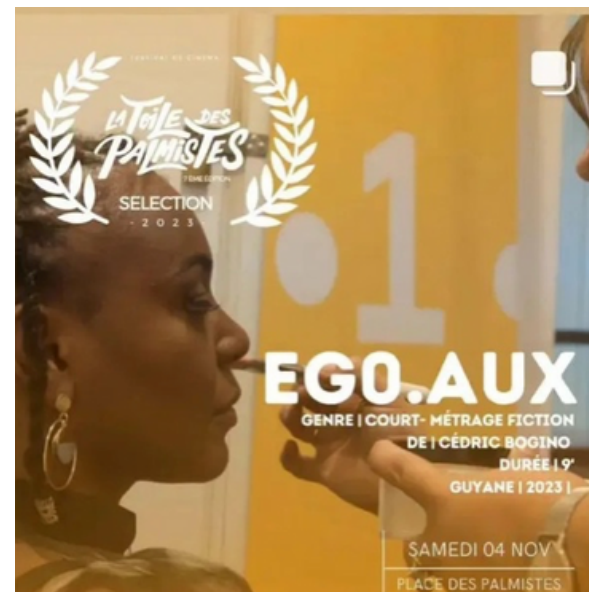
Quel(les) sont les plus gros films/séries sur lequel(les) elle a travaillé ? Comment cela s'est passé ?

La série Guyane saison 1 et 2 pour Canal + : C'était une grosse série sur près de 6 mois chaque saison, les techniciens étaient très nombreux. Les conditions de travail étaient difficiles, en pleine forêt ou pendant la saison des pluies, mais la chance de l'HMC (habillage, maquillage, coiffure) c'est de travailler au plus près des comédiens, nous sommes un département plutôt privilégié au niveau confort, car nous travaillons au plus près des acteurs et il faut qu'ils se sentent bien (ventilateurs, climatisations, Z'up...) même s'ils tournent au milieu de nulle part ou dans des conditions difficiles.

La série Maroni et les fantômes du fleuve pour Arte: J'ai eu l'occasion avec un maquilleur spécialisé dans les gros effets spéciaux, de travailler sur des corps complets pour la réalisation de cadavres. Une première pour moi, et une superbe expérience, difficile et complexe mais très enrichissante.

Transamazonia pour le cinéma à l'international : Tournage compliqué dû aux conditions difficiles et au fait qu'ils n'y avaient pas ou peu de réseaux, puisque on a tourné toute la partie française à Régina et aux alentours. Il nous ai même

La diversité des langues étaient très intéressante et enrichissante (anglais, français, portugais, suisse, allemand ...)

QUELQUES ASTUCES MAQUILLAGES ET EFFETS SPÉCIAUX ?

EN GUYANE ON NE MAQUILLE PAS COMME EN MÉTROPOLÉ, LE CLIMAT ET L'ACIDITÉ DE LA PEAU NOTAMMENT SONT DIFFÉRENTS (PAR EXEMPLE : VOTRE FOND DE TEINT À PARIS NE SERA PAS DE LE MÊME QU'EN GUYANE : COULEUR ET TEXTURE DIFFÉRENTS). ON PRIVILÉGIE PLUTÔT DES TEXTURES WATERPROOF ET DES PRODUITS À BASE D'ALCOOL POUR CONTRER LE TAUX D'HUMIDITÉ ET LA MOINS BONNE TENUE DES PRODUITS UTILISÉS NORMALEMENT. LES PRODUITS À BASE D'ALCOOL RÉSISTENT À L'EAU DONC À L'HUMIDITÉ ET MÊME LA TRANSPIRATION L'ASTUCE PRINCIPALE RÉSIDE SURTOUT DANS LE CHOIX DES PRODUITS, ET DANS LA CONNAISSANCE DES EFFETS INDÉSIRABLES DU CLIMAT LOCAL.

UNE ANECDOTE DE TOURNAGE ?

J'ai une petite histoire vécue récemment avec l'équipe technique du film Transamazonia : je ne citerai pas de nom..... mais nous avons bien rigolé.... Après coup !

Nous avons tourné toute notre partie française du film à Régina, territoire où 70% des lieux est sans réseau internet, avec un grand nombre de techniciens étrangers et pour la première fois en Guyane et ce jour-là, nous partions avec l'assistante (locale) du réalisateur, qui nous a convaincu de la suivre pour aller plus vite ; L'équipe HMC a du coup lâché prise sur les indications données la veille pour rejoindre le décor du jour.... pour suivre la mise en scène, là au moins, on était sûr d'arriver au bon endroit puisque au cinéma c'est la mise en scène qui a connaissance en premier des décors validés..... on était donc confiant... mais au bout de plusieurs dizaines de km et presque 45 minutes de route, on se questionnait quand même car nous avons compris que le décor était plutôt vers cacao A priori nous pensions qu'ils avaient finalement décidés autre chose... sans plus nous continuons de suivre la voiture mise en scène avec notre camion HMC....

Arrivée à la frontière avec le Brésil, la voiture mise en scène s'arrête et une personne de l'équipe vient nous voir à la fenêtre de notre véhicule..... LE DECOR était bien vers cacao !!! nous avons fait plus d'1H de route dans le mauvais sens !!!!!

Vite demi- tour express.... Nous avons donc commencé le tournage en retard Mais le soir au repas nous avons bien charrié la pauvre assistante réal.... Ça nous a bien fait rire !

QUELLES ÉTUDES FAUT-IL SUIVRE ?

ON PEUT Y ARRIVER EN PASSANT PAR UNE ÉCOLE D'ESTHÉTIQUE MAIS LE MIEUX EST DE FAIRE UNE ÉCOLE OU DES FORMATIONS DE MAQUILLAGE POUR AVOIR DE MEILLEURES BASES. MAIS CE QUE JE RECOMMANDE C'EST DE FAIRE LE PLUS TÔT POSSIBLE DES STAGES SUR DES PLATEAUX DE TOURNAGE AUX COTÉS DE MAQUILLEUSES PRO DIRECTEMENT PARCE QUE CHACUN A SES ASTUCES QUI PERMETTENT DE GAGNER EN TEMPS ET EN EFFICACITÉ ET SES CODES POUR MIEUX APPRÉHENDER LE TOURNAGE. LES ÉCOLES LES PLUS CONNUES ET PERFORMANTES SONT : MAKE UP FOR EVER, MÉTAMORPHOSE, ITM, SYLVIA TERRADE ...

DES ÉCOLES APRÈS LE BAC

ÉSEC, LA RÉFÉRENCE EN ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES

Les formations cinéma et audiovisuel de l'ÉSEC sont reconnues par le monde professionnel et certifiées.

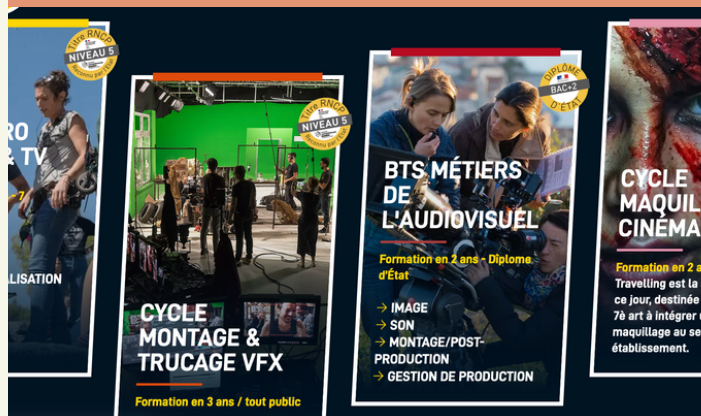
L'école de cinéma et audiovisuel ÉSEC propose des cursus en 3 ans sur ses campus de Paris et de Lyon. Formations reconnues et certifiées par l'Etat, elles permettent aux étudiants de développer leur culture artistique et cinématographique mais surtout de les former aux métiers du cinéma et l'audiovisuel.

Lien : <https://www.esec.fr/>

TRAVELLING

Tous les intervenants de l'école participent à l'élaboration de chaque spécialité dispensée à Travelling. Ils sont tous des professionnels en exercice.

Travelling possède une gamme de formations complémentaires, adaptée à chaque profil du candidat. Le Cycle Pro Cinéma & TV sur 3 ans, le Cycle Montage & Trucage VFX sur 3 ans, les BTS Métiers de l'audiovisuel sur 2 ans, le Cycle Maquillage Cinéma & FX en 2 ans, les ateliers d'été et la formation professionnelle. Les étudiants ayant obtenu un BTS Métiers de l'Audiovisuel peuvent ensuite accéder en 3ème année de spécialisation du Cycle Pro Cinéma & TV.

SITE : [HTTPS://ECOLE-
TRAVELLING.COM/CINEMA/](https://ecole-travelling.com/cinema/)

L'école prépare au Brevet de Technicien Supérieur (BTS) qui est un diplôme national de l'enseignement supérieur français de niveau Bac+2. Travelling propose aussi formation Cycle Pro qui débouche sur un titre professionnel RNCP niveau 5. Le le Cycle Pro Cinéma & TV ouvrent naturellement les portes du marché du travail des métiers du cinéma l'audiovisuel.

CLCF

École de cinéma depuis 1963, nous formons les concepteurs DE LA FICTION de demain

Résolument ancré dans la modernité, l'école de cinéma CLCF forme artistiquement, techniquement et humainement les concepteurs du cinéma et de la fiction de demain.

L'école prépare des élèves passionnés à la réalité du terrain et leur donne les meilleures cartes pour passer derrière la caméra.

6 spécialisations sont dispensées par un corps professoral d'excellence, composé exclusivement de professionnels en activité : Réalisateur, Assistant Réalisateur, Scripte, Scénariste, Monteur et Directeur de Production.

INSTITUT INTERNATIONAL DE L'IMAGE ET DU SON - 3IS EDUCATION

3iS est une école spécialisée dans l'audiovisuel, le cinéma, le son, le jeu vidéo et l'animation à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes et Avignon. Plusieurs formations sont proposées.

[HTTPS://3IS-EDUCATION.FR/TOUTES-NOS-FORMATIONS](https://3is-education.fr/toutes-nos-formations)

LIEN : CLCF

RECA : RÉSEAU DES ÉCOLES FRANÇAISES DE CINÉMA D'ANIMATION

Association Loi 1901 reconnue d'intérêt général qui regroupe aujourd'hui 34 écoles françaises de cinéma d'animation et de VFX qui font l'objet d'une reconnaissance incontestable par le milieu professionnel, en France et à l'étranger. Sa création a été accompagnée et soutenue par le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), et par les syndicats d'employeurs représentatifs du secteur : le Syndicat des producteurs de films d'animation (AnimFrance) et la Fédération des industries du cinéma, de l'audiovisuel et du multimédia (FICAM) ainsi que par le Pôle Image Magélis à Angoulême.

[HTTPS://RECA-ANIMATION.COM/RECA/](https://reca-animation.com/reca/)

