

Stage de formation professionnelle**Dossier pédagogique**

Stage - L'eau, l'air, le feu

Initiation aux effets spéciaux pour le spectacle vivant, la publicité et le cinéma

Durée	8 jours – 56 heures
Lieu	Cité des arts de la rue, Marseille
Période	du 18 au 27 octobre 2022
Formateurs	Pierre BELLIVIER, Fabien COULOMBIER, Polo LORIDANT - Cie La Machine
Contact	Charlotte Mouchette, formation.continue@faiar.org +33 (0)4 91 69 74 97

Présentation

Une formation pour s'initier aux principaux effets spéciaux utilisés dans le spectacle vivant, la publicité et le cinéma.

Piloté par la FAI-AR, centre de formation dédié à l'art en espace public, ce stage a été conçu en 2017 par des professionnels spécialistes des effets spéciaux dans le spectacle vivant et le cinéma. Il répond aux besoins des technicien-ne-s et régisseur-se-s du spectacle, de la publicité, de l'événementiel et du cinéma qui souhaitent acquérir des bases théoriques et pratiques pour la mise en œuvre d'effets spéciaux et de petits artifices.

Les effets spéciaux sont utilisés pour soutenir une image théâtrale ou cinématographique au moyen de procédés qui vont simuler des événements (explosion, chute, etc.), créer des effets climatiques (pluie, vent, neige, brouillard) ou donner vie à des personnages ou animaux (respiration, frissons, larmes, etc.). Présents à l'écran ou sur la scène, les effets spéciaux sont utiles à tous les registres de récit : évocation de catastrophes (typhons, tremblements de terre, incendie, etc.), de drames (meurtre, accident, etc.), création d'illusions, support d'histoires fantastiques ou poétiques.

Outil technique au service de l'artistique, ils sont un instrument d'écriture scénique. Leur mise en œuvre s'appuie ainsi sur la collaboration étroite entre le-la metteur-se en scène/réalisateur-riche et le-la responsable des effets spéciaux. Si de multiples procédés ont été trouvés, la recherche est permanente dans ce domaine qui demeure un terrain d'expérimentation et d'invention.

Autour des éléments - l'eau, l'air, le feu -, ce stage aborde les fonctions scénographiques des effets spéciaux, les aspects réglementaires, la sécurité, la méthodologie de production technique et la réalisation de scènes à effets spéciaux. Par une approche pratique basée sur des procédés éprouvés en spectacle ou au cinéma, ce stage prépare des technicien-ne-s à la mise en œuvre d'effets spéciaux dans des conditions de sécurité optimales.

Profil professionnel des participant·e·s

Public

Ce stage s'adresse à des professionnel·le-s :

- Technicien-ne-s du spectacle vivant, de l'événementiel, de la publicité ou du cinéma ;
- Régisseur-se-s généraux et régisseur-se-s techniques ;
- agents techniques des collectivités.

Prérequis

- être majeur-e et maîtriser le français.
- avoir 2 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la régie générale ou technique de projets artistiques.

Accessibilité / Handicap

La FAI-AR prend en compte les situations de handicap et fait tout son possible pour adapter les formations à vos besoins.

Si vous avez besoin d'un aménagement (formation, horaire, équipement, personnel spécifique...), merci de contacter Chantal Vasseur, notre référente handicap à l'adresse suivante: accessibilite@faiar.org.

Effectif

- 9 participant·e-s min.
- 15 participant·e-s max.

Objectifs, compétences, contenus et programme pédagogique

Objectifs

- Découverte d'une grande variété d'effets dans des registres variés et décomposition des techniques et des procédés de mise en œuvre,
- Élaboration de chaînes techniques complexes permettant de simuler des phénomènes climatiques, catastrophiques et des effets de réalité ou de fiction,
- Mise en œuvre d'effets basés sur des différents principes (projection, aspersion, explosion, vibration, mouvement, chute, etc.) selon les notions de plan, de perspective et de profondeur,
- Sensibilisation aux risques, à la réglementation et aux procédures de sécurité,
- Création d'une scène catastrophe de manière autonome et en sécurité.

Compétences visées

- Connaître les fonctions scénographiques des effets spéciaux.
- Connaître les principaux effets utilisés dans le spectacle, l'évènementiel, la publicité ou le cinéma.
- Connaître et maîtriser les principes de mise en œuvre.
- Maîtriser les outils spécifiques à la mise en œuvre d'effets spéciaux dans l'espace public.
- Développer une analyse et une méthodologie applicables à une grande diversité de situations.

Déroulé des contenus pédagogiques

MODULE 1 | Présentation et fondamentaux

Accueil, présentation de la semaine et auto-évaluation par chaque participant de ses compétences au regard des objectifs de la formation

Qu'est-ce qu'un effet spécial ?

- Un outil scénographique au service de l'artistique
- Une chaîne de solutions techniques

Principaux types d'effets spéciaux : eau, air, feu, effets mécaniques, lien décor/effets

Notions générales :

- Proportionner un effet à l'échelle et au point de vue
- Notions de séquençage et de déclenchement

Durée : 7 h

MODULE 2 | Sécurité et régie

Protection du public : position et distances de sécurité

Protection des comédiens et des opérateurs

Protection de l'environnement

Exercice d'analyse des risques

Commission de sécurité et validation du dispositif de prévention

Les qualités du responsable effets spéciaux

Partage d'outils de planification et d'analyse

Durée : 7 h

MODULE 3 | L'eau, l'air, le feu : approches théoriques et pratiques

Découverte des effets dans les trois grands registres : eau, air, feu.

Approche des spécificités de chaque registre.

Décomposition de la chaîne technique des principaux effets.

Mise en œuvre d'effets spéciaux en situation et en sécurité.

Présentation du matériel et des procédures.

L'eau

Approche théorique

- L'eau dans les effets spéciaux : pluie, brume, neige, mur d'eau, canon à eau, inondation, tsunami, respiration, urine, etc.
- Procédés de mise en œuvre : chute, projection, brumisation, vapeur, largage, etc.
- Réservoirs et pompage
- Notions de débit et de pression
- Séquençage d'effets d'eau

Approche pratique

- Production de pluie pour une scène au cinéma
- Création d'une station de pompage
- Préparation des plans (avant, fond)
- Mise en place du dispositif
- Manipulation de cannes d'aspersion

L'air

Approche théorique

- L'air dans les effets spéciaux : fumée lente, fumée rapide, souffle, blast
- Comportement de l'air et aléas climatiques

Approche pratique

- Principes et manipulation d'une machine à fumée
- Fabrication de fumée rapide
- Déclenchement d'une électrovanne par vérin pneumatique
- Principes et manipulation d'un canon à air : projection de confettis, plumes, poussière, tourbe, etc.

Le feu

Approche théorique

- Le feu dans les effets spéciaux : flammes au gaz, explosion, impacts poudre flash, canon à gaz, etc.
- Le triangle du feu
- Notions de sécurité incendie
- Articles Pyrotechniques et usages
- Hydrocarbures et alcools
- Propriétés du propane
- Allumage, contrôle et extinction
- Études d'un brûleur de Montgolfière

Approche pratique

- Production de flammes séquencées au gaz sur diverses rampes
- Production d'une explosion
- Mise à feu d'une cuve à carburant

Durée : 21 h

MODULE 4 | Exercice d'application et bilan

Exercice d'application : production d'une scène catastrophe en décor intérieur pour le cinéma

Élaboration

- présentation du cahier des charges
- recherche d'effets à réaliser
- étude de faisabilité
- écriture d'un scénario, plans séquence et story-board

Production

- construction
- réalisation des effets
- tournage

Bilan du stage
Durée : 21 h

Programme prévisionnel

Le programme définitif sera transmis aux stagiaires, au plus tard 2 semaines avant le début de la formation.

Modalités d'acquisition des compétences

- Des apports théoriques et des exercices pratiques permettent d'appréhender les spécificités méthodologiques, réglementaires et techniques des effets spéciaux.
- Par une approche thématique, la formation aborde les principaux types d'effets spéciaux et le détail des principes de mise en œuvre.
- Des manipulations pratiques et un exercice grandeur réelle permettent de mettre en cohérence la méthode globale applicable à des situations diverses.
- Un exercice final permet de mobiliser l'ensemble des apports de la formation.

Évaluation et appréciation des résultats

- L'exercice final consiste en l'élaboration, la répartition des rôles et le tournage d'une scène catastrophe à effets spéciaux. Cet exercice sert de base à l'évaluation des stagiaires par l'équipe pédagogique.
- Un bilan collectif et des retours individualisés permettent d'évaluer l'adéquation entre les objectifs annoncés, les attentes des stagiaires et la réalisation de la formation.
- L'évaluation individuelle des acquis de la formation est réalisée par l'équipe pédagogique selon la grille d'évaluation de la FAI-AR. Le résultat de cette évaluation détermine la délivrance d'une attestation d'acquisition de compétences.

Suivi de l'assiduité et exécution de la formation

- Des feuilles d'émargement, signées chaque demi-journée par les stagiaires et par les formateurs, permettent le suivi d'assiduité.
- L'annonce des objectifs quotidiens en début de journée et un bref bilan sur les éléments acquis et les questionnements soulevés en fin de journée, permettent le suivi de la progression pédagogique et du respect du programme prévisionnel.

Moyens pédagogiques et d'encadrement

- Pédagogiques : Dossier et programme pédagogiques prévisionnels remis aux stagiaires en amont du stage ; documentation en lien avec les thématiques abordées ; maquettes de systèmes de réalisation d'effets spéciaux ; accès à internet ; accès à une imprimante et petit matériel de bureau.
- Techniques : Les équipements de la FAI-AR à la Cité des arts de la rue sont composés de salles de cours équipées de tableau et vidéo projecteur ; d'espaces communs de détente et de restauration ; d'ateliers dédiés à la construction en intérieur et extérieur. Le matériel, les outils et consommables nécessaires à la découverte et la mise en œuvre des effets spéciaux abordés sont mis à la disposition des stagiaires ainsi que des éléments de décor.
- Encadrement : 2 formateurs, 1 coordinatrice pédagogique, 1 régisseuse.

Formateurs

PIERRE BELLIVIER est constructeur de décors et de machines de spectacles depuis 10 ans. Il travaille principalement pour la Cie La Machine. Du fait d'une formation initiale industrielle, en mécanique et automatisme, ses compétences sont transversales. Depuis le bureau d'études jusqu'à la manipulation, pourvu qu'il y ai du mouvement ! Formé au jeu du Propane par Polo Loridant, il travaille aussi pour la Cie Coup de Foudre où il joue aussi avec l'électricité.

FABIEN COULOMBIER intervient dans le spectacle vivant depuis 1994, aux côtés de compagnies de rue dont Katertone, Le Phun, Les Commandos Percu et depuis 2008 avec La Machine, en tant que régisseur effets spéciaux. Directeur de production, directeur technique et artificier, il évolue sur des spectacles à grand format mêlant pyrotechnie et effets spéciaux.

Immergé dans le spectacle de rue depuis plus de 20 ans, **POLO LORIDANT** développe un univers artistique original et détonnant ! Il met à profit ses compétences de constructeur, de plombier et de musicien dans des performances alliant flammes, eau, gaz et sonorités débridées. Aujourd'hui directeur effets spéciaux, il collabore avec La Machine depuis sa création et est auteur associé des "Mécaniques Savantes".

Organisateur

FAI-AR | Formation supérieure d'art en espace public

MARSEILLE www.faiar.org

La FAI-AR est l'unique centre de formation en Europe dédié à la création artistique en espace public. Sous tutelle du Ministère de la culture, soutenue par la Région PACA et la Ville de Marseille, la FAI-AR forme les artistes et techniciens qui coordonnent et animent les grands événements culturels urbains et paysagers, les festivals et les fêtes de villes.

La FAI-AR organise un cursus spécialisé de formation supérieure qui s'adresse à des étudiants issus des établissements supérieurs de formation artistique et à des interprètes expérimentés (comédiens, danseurs, musiciens, circassiens, etc.) qui choisissent d'affirmer leur position de créateurs et de porteurs de projets en espace public. Le rôle de la FAI-AR est de leur apporter les connaissances, compétences et savoir-faire professionnels et de les accompagner dans leur démarche artistique.

La FAI-AR développe par ailleurs une offre de formation continue (stages courts, workshops et masterclasses) destinée à des artistes et techniciens en activité. Une partie de ces actions est destinée à l'international (Corée, Tunisie, Égypte, Chine) et s'inscrit dans le cadre d'accords de partenariat liés au développement de la filière des arts en espace public dans les pays partenaires : formation de cadres, formation de formateurs, transfert de compétences.

Implantée au cœur des quartiers Nord de Marseille, au sein de la Cité des arts de la rue, la FAI-AR dialogue avec l'ensemble des disciplines de la création contemporaine, s'ouvre aux secteurs de l'urbanisme, du design et du développement local et entretient des relations étroites avec les acteurs publics et privés des villes et des territoires.

Qualiopi
processus certifié

 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION

VILLE DE
MARSEILLE

 Aix-Marseille
université

Informations pratiques

Dates et lieux : Du 18 au 27 octobre 2022, à la FAI-AR, Marseille.

Durée : 8 jours | 56 heures.

Coût du stage

Le coût du stage est de 2 520€ TTC par stagiaire :

Les frais pédagogiques peuvent être pris en charge par les organismes financeurs de la formation professionnelle (AFDAS et autres), le Pôle emploi, le plan de formation de l'employeur, etc.

Inscription

Pré-inscription en ligne jusqu'au 15 septembre 2022.

Attention, en cas de demande de financement auprès de l'AFDAS, le dépôt du dossier complet doit s'effectuer au plus tard un mois avant la date de début du stage.

L'inscription définitive est confirmée lorsque :

- l'équipe pédagogique a validé votre participation,
- l'accord de prise en charge a été communiqué à la FAI-AR,
- vous avez transmis à la FAI-AR : le devis de formation signé.

Financement

Après avoir reçu votre pré-inscription, la FAI-AR vous adresse un devis de formation.

Pour prétendre à une prise en charge des frais pédagogiques :

- vérifiez vos possibilités de financement,
- retirez auprès de la FAI-AR les documents requis,
- constituez et déposez votre demande en veillant à respecter les délais.

Difficultés, réclamations

Si le-la stagiaire rencontre des difficultés pendant le déroulé du stage, il-elle pourra solliciter la responsable pédagogique afin d'étudier ensemble la situation et permettre une résolution satisfaisante de la situation.

Contact : Camille Fourès - camille.foures@faiar.org

Contact

Charlotte Mouchette
formation.continue@faiar.org
+33 (0)4 91 69 74 97

FAI-AR | Formation supérieure d'art en espace public
La Cité des arts de la rue, 225 av. Ibrahim Ali, 13015 Marseille | www.faiar.org