

GUIDE 2020

LES MÉTIERS DU CINÉMA ET DU THÉÂTRE

32

LES PROFESSIONNELS DU CINÉMA ET DES SÉRIES TÉLÉ

Réalisateur, monteur, scénariste, directeur de la photo...

Les professionnels du cinéma et des séries télé se racontent.

38

LES ÉCOLES DE CINÉMA

Une filière scénario en plein boom et les retours d'expérience de pros.

40

LES ÉCOLES DE COMÉDIENS

Trois questions à la directrice du Conservatoire national supérieur d'art dramatique (CNSAD).

«Je viens du monde des films, pas du petit monde du cinéma.» David Perrault, auteur et réalisateur, rappelle qu'il n'est pas nécessaire d'être du sérail pour réussir à pénétrer l'univers du septième art, contrairement à ce que pensent certains conseillers d'orientation. En revanche, lire, écrire, faire par soi-même, rater, recommencer, semble indispensable. Et pour constituer son réseau, toile incontournable pour décrocher des contrats, deux solutions : l'école ou l'enchaînement des stages et petits boulots. Toma Baquéni a raté trois fois la Fémis et s'est retrouvé nommé aux César à 32 ans pour son premier film en tant que chef décorateur. Flora Volpelière, César du montage pour *Les Misérables*, a elle aussi échoué au concours. David Perrault,

lui, est passé par la case de la formation continue. «*Mais sans école, il est difficile d'obtenir des stages conventionnés*», prévient l'ingénieur du son Mathieu Descamps. Les grandes écoles permettent donc de gagner du temps et de commencer à se constituer «une famille» de cinéma. Mais de nouvelles formations, telles la CinéFabrique ou l'école Kourtrajmé, sont apparues, et diversifient les parcours et les voies d'accès. «*La diversité des origines et donc des points de vue dans les fictions est un enjeu majeur pour les producteurs et les diffuseurs*», martèle Patrick Vanetti, directeur du Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle. Bonne nouvelle, cette diversité semble avoir déjà gagné les écoles de théâtre... — **Benjamin Roure**

Tournage du film *Des filles en noir* (2010), écrit et réalisé par Jean-Paul Civeyrac, issu de la Fémis.

Dossier réalisé sous la direction de Fabienne Pascaud et Vincent Remy par Benjamin Roure. Conception graphique : Loran Strosskopf avec Françoise Marquet-Drouin. Édition : Noémie Daliès. Photo ci-dessus : Carole Bethuel.

la page formation

**ATELIER
SÈVRES**
DE
PARIS

Une école
de cinéma d'animation
ouverte sur la création
contemporaine

**Atelier préparatoire
animation**

Une année pour se préparer
aux concours des écoles d'animation
→ Admission sur entretien

**Atelier supérieur
d'animation**

Trois ans pour devenir
auteur-réalisateur
→ Admission sur concours

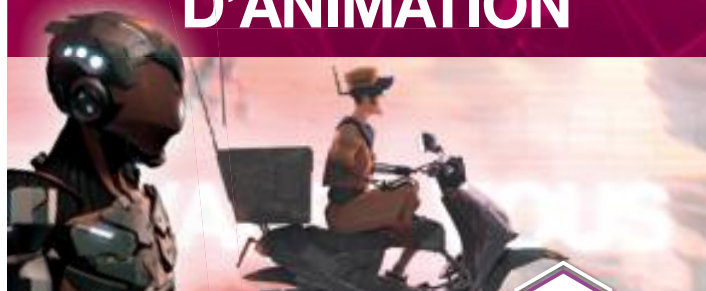
PROJET M/A / EMMANUELLE MONBET

Établissement d'enseignement supérieur privé
agréé par le Rectorat de Paris

www.atelierdesevres.com
GROUPE ESRA ANIMATION

École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

FORMATIONS AUX MÉTIERS DU FILM D'ANIMATION

Diplômes visés par l'État à BAC +3

Titres certifiés RNCP Niveau 6

 DIPLOME
VISE
CONTROLE
PAR L'ÉTAT

www.esra.edu

Enseignement supérieur technique privé reconnu par l'État

PARIS - NICE - RENNES

**ESEC-ÉCOLE SUPÉRIEURE
D'ÉTUDES
CINÉMATOGRAPHIQUES
PARIS**

enseignement supérieur libre

www.esec.edu

Formations professionnelles (niveau II / licence-maîtrise)
RÉALISATION / SCÉNARIO / PRODUCTION / MONTAGE SFX
 2 années d'études + stages professionnels
 Accès post bac par une année préparatoire additionnelle
 21 rue de Cîteaux F-75012 Paris / t. +33 (0)1 43 42 43 22
info@esec.edu

JOURNÉES PORTES OUVERTES VIRTUELLES
RENSEIGNEMENTS EN PAGE D'ACCUEIL DE NOTRE SITE

BOURSE HILDEGARDE
 pour la promotion de la diversité du cinéma

Possibilité de bourses d'études pour les nouveaux
 étudiants de la classe préparatoire

« La ténacité et la conviction sont impératives. Il ne faut pas avoir peur de rater, car cela pousse à s'améliorer. » David Perrault, réalisateur et scénariste.

chaque semaine. Après cela, j'ai tourné des courts métrages, et enfin un long, *Nos héros sont morts ce soir*. Le métier de réalisateur, je l'ai découvert sur le plateau, car je me vois davantage comme un écrivain de films.

Pourtant, ce ne sont pas les mêmes métiers....

Pour devenir réalisateur, le plus important est la conviction personnelle. Sur un tournage, on fait face à tellement de difficultés qu'on apprend vite. Si on sait ce qu'on veut et qu'on parvient à le communiquer, on peut y arriver. La constitution d'une équipe, entre fraîcheur et expérience, est alors très importante. L'une des choses les plus angoissantes reste la direction d'acteurs, parce que ça ne s'apprend pas, chaque comédien a sa sensibilité, et il y a les humeurs du jour sur le tournage... Je crois beaucoup au casting, à la rencontre.

Quels conseils donneriez-vous aux aspirants cinéastes ?

La ténacité et la conviction sont impératives. Il ne faut pas avoir peur de rater, car cela pousse à s'améliorer. Et ne pas oublier que rien n'est jamais perdu. Mon premier scénario à la Femis n'a pas été tourné, mais j'en reprends certains thèmes dans la série que j'écris aujourd'hui. Quand on est scénariste, il faut aussi se faire violence pour aller vers les autres, partager ses idées et montrer qu'on est habité par son projet. Passer par une école de cinéma est une chance, car on peut y tester sa conviction. Mais les stages, en régie par exemple, restent la meilleure manière de découvrir les coulisses et de saisir l'âme d'un tournage. ●

LES SENTIERS DE LA GLOIRE

Réalisateur, scénariste, ingé son, chef déco, monteur... les métiers de l'image demandent souvent un apprentissage technique mais l'importance du réseau et la patience restent essentielles.

TROIS QUESTIONS À... DAVID PERRAULT, RÉALISATEUR

Le réalisateur de *L'État sauvage*, qui est avant tout scénariste, n'a pas eu un parcours linéaire, mais n'a jamais douté de la possibilité de réussir au cinéma. À 44 ans, il prépare une série télé.

Comment êtes-vous devenu réalisateur ?

J'ai très tôt eu le goût d'écrire, j'ai suivi des ateliers audiovisuels et de théâtre au collège et au lycée. J'écrivais mes histoires dans mon coin, et je me suis toujours dit que faire du cinéma serait possible. Même si j'étais fils d'ouvrier et que je ne connaissais personne ! J'ai travaillé dans un laboratoire vidéo, je faisais des piges techniques, qui me laissaient du temps pour écrire. À 27 ans, j'ai fini par suivre un module de scénario en formation continue à la Femis. C'était un cours du soir, pendant un an, avec des exercices d'écriture

la page formation

GROUPE ESRA SON
Institut Supérieur des Techniques du Son

**FORMATIONS
AUX MÉTIERS
DU SON**

Diplômes visés par l'État à **BAC +3**
Titres certifiés **RNCP Niveau 6**

www.esra.edu
Enseignement supérieur technique privé reconnu par l'État

PARIS - NICE - RENNES - BRUXELLES

DIPLÔME
VISÉ
CONTRÔLÉ
PAR L'ÉTAT

CLCF Conservatoire
Libre
du Cinéma
Français

École de cinéma
depuis 1963

ADMISSIONS
HORS
PARCOURSUP

**SCÉNARISTE • DIRECTEUR DE PRODUCTION • SCRIPTE
ASSISTANT RÉALISATEUR • MONTEUR • RÉALISATEUR**

Admission niveau Bac
Titres de niveau 6 reconnus par l'État*
Un campus de 4000 m² en plein cœur de Paris

* Titres enregistrés au RNCP de niveau 6 (Ba) (I)(Fr)

20 rue de Bellevue - 75019 Paris
01 40 36 19 19

contact@clcf.com
www.clcf.com

3is institut
international
image & son

1ER CAMPUS AUDIOVISUEL D'EUROPE

Sessions d'admission 100% en ligne

Cinéma et Audiovisuel // Son // Techniques & Régie Spectacle et Événementiel // Jeu Vidéo
Animation 2D - 3D // VFX // Design d'Espace - Scénographie // Design Graphique - Motion Design

3is Paris - Bordeaux | 3is.fr

RECONNU
PAR L'ÉTAT
RNCP NIVEAU I
BAC+5

DESTIS
DIPLOME
VISÉ BAC+3

BOURSES
DESTIS
RÉGULARISATION

MATHIEU DESCAMPS,**41 ANS, INGÉNIEUR DU SON**

«En tant qu'ingénieur du son, je dois comprendre le dispositif de mise en scène du réalisateur, gérer les nuisances sonores du plateau, m'accorder avec le perchman. Et là, casque sur les oreilles, je suis aux premières loges pour ce petit moment de bonheur : être le premier auditeur des comédiens. J'ai étudié à la Fémis, après cinq années à la fac et plusieurs stages. Mais, à la sortie, on est jeté à la mer et on doit apprendre à nager... Il m'a fallu un an et demi pour obtenir mon statut d'intermittent.

Jusqu'ici, j'ai eu la chance de pouvoir choisir les projets qui me plaisent. Mais les temps de tournage et les rémunérations ont tendance à baisser, alors ce ne sera peut-être pas toujours le cas.»

| Dernier film : *Perdrix*, d'Erwan Le Duc.

FLORA VOLPELIÈRE,**37 ANS, MONTEUSE**

«Le monteur est l'accompagnateur le plus proche du réalisateur à l'issue du tournage : la psychologie, c'est 70 % du travail ! C'est un poste à la fois privilégié, car on s'appuie sur de nombreux outils pour servir la narration, et ingrat,

car on reste dans l'ombre et qu'on peut être le premier à sauter en cas de blocage avec le réalisateur. Pour ma part, je me suis formée grâce à des stages et à des boulots d'assistante, car j'ai raté le concours de la Fémis. Mais après avoir travaillé avec le réseau que je m'étais ainsi créé, j'ai monté des courts métrages de gens de ma génération. Aujourd'hui, il est toujours possible d'apprendre le métier sans passer par une école, mais les postes d'assistants sont de plus en plus rares. Et l'école offre un terrain d'expérimentation unique...»

| Dernier film : *Les Misérables*, de Ladj Ly.

Claire Mathon, directrice photo du dernier film de Céline Sciamma, a fait une classe prépa à Nantes (CinéSup), puis a intégré l'ENS Louis-Lumière, école de cinéma située à Saint-Denis.

CLAIRE MATHON,**45 ANS, DIRECTRICE DE LA PHOTOGRAPHIE**

«Guère cinéphile au lycée, je n'ai découvert les métiers du cinéma qu'au moment des études supérieures. Je suis entrée à CinéSup à Nantes, dans une classe préparatoire pour la Fémis et l'ENS Louis-Lumière. Un bon endroit pour découvrir des métiers à la fois artistiques et techniques, pluridisciplinaires. Et pour prendre du plaisir à entrer dans l'univers des autres et se mettre à leur service. J'ai appris l'image à Louis-Lumière, mais en sortant

j'étais encore en bas de la montagne ! Rien ne remplace l'expérience.

Car il faut du temps pour savoir traduire en images un scénario et les intentions d'un réalisateur. De cette étape préliminaire découlent les choix techniques. C'est ce que j'essaie de transmettre quand j'interviens dans des écoles, comme à la Ciné Fabrique, à Lyon : aujourd'hui, on peut tourner des images très vite, mais il faut questionner l'intention et la manière de la traduire. Même s'il faut aussi se laisser surprendre...»

| Dernier film : *Portrait de la jeune fille en feu*, de Céline Sciamma.

GROUPE ESRA
École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle

**FORMATIONS AUX MÉTIERS
DU CINÉMA
ET DE LA
TÉLÉVISION**

Diplômes visés par l'État à **BAC +3** et **BAC +5**
Titres certifiés RNCP Niveau 6 - BAC +3

www.esra.edu
Enseignement supérieur technique privé reconnu par l'État

PARIS - NICE - RENNES - BRUXELLES

cifacom
graphisme & audiovisuel

**L'ÉCOLE DÉDIÉE
AU GRAPHISME
ET À L'AUDIOVISUEL**

DIPLOMES D'ÉTAT

- Mastère Directeur Artistique
- Bachelor Design Graphique
- Bachelor Motion Design
- BTS Audiovisuel (option Image, Son, Gestion de Production, Montage)
- Bachelor Réalisateur Audiovisuel
- Bachelor Monteur Truquiste
- Bachelor Directeur de Production

**ADMISSIONS
HORS
PARCOURSUP**

UN CAMPUS DE 4000M² EN PLEIN CŒUR DE PARIS
20 RUE DE BELLEVUE, 75019, PARIS
CONTACT@CIFACOM.COM - 01 41 72 08 00

WWW.CIFACOM.COM

IESA
arts & culture

L'école internationale des métiers du marché de l'art et de la culture

Formation professionnelles
POUR UNE RECONVERSION OU UNE SPÉCIALISATION

- > Marché de l'art
- > Production et diffusion
- > Communication
- > Médiation socioculturelle

- > CHARGÉ DE PRODUCTION EN PROJETS CULTURELS
- > RESPONSABLE D'ADMINISTRATION D'ENTREPRISES CULTURELLES

Titres certifiés au niveau III inscrits au RNCP

- > ADMINISTRATEUR DE PROJETS CULTURELS

Titres certifiés au niveau I inscrits au RNCP

- > COMMUNICATION NUMÉRIQUE POUR LA CULTURE
- > MODULES COURTS ET À LA CARTE

Bachelor et Mastère spécialisés dans la production et la diffusion de spectacle vivant. Formation initiale ou contrat de professionnalisation et d'apprentissage

IESA arts & culture
1, cité Griset, PARIS 11^e
admissions@iesa.fr - 01 42 86 57 20

iesa.fr

M publicité **Télérama** **éducation** ^{RDV}

**COMMUNIQUEZ
DANS TÉLÉRAMA**

**PROCHAINS RDV
« PAGE FORMATIONS » :**

- 10 juin
- 1er juillet
- 26 août

Contact : M Publicité - education@mpublicite.fr

TROIS QUESTIONS À...

CLÉMENCE LEBATTEUX,
SCÉNARISTE

Elle a écrit pour les séries *Cut* et *Skam*, travaille sur l'adaptation télé de *Germinal* et la transposition cinéma de la BD *Blaise*. À 32 ans, la scénariste, membre du collectif Les Indélébiles, ne chôme pas. Mais ce ne fut pas toujours le cas.

Doit-on obligatoirement se former pour être scénariste ?

Il y a mille façons de devenir scénariste, et le premier pas est de décortiquer des films et des séries et de lire des scénarios. Puis travailler à fond de son côté, que soit via des vidéos sur YouTube ou des courts métrages. Mais à un moment, pour franchir un cap professionnel, je pense qu'il faut se former. Moi, je suis passée par un master à Nanterre, mais il y a le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle (CEEAA), la Fémis, et aussi des master class, des associations...

Peut-on espérer en vivre ?

J'ai mis quatre ans avant de ne vivre que de l'écriture de scénario. Il faut

du temps pour se constituer un réseau, car on ne peut rien sans lui. Et pour montrer des choses concrètes aux producteurs. Pour cela, il faut se consacrer presque entièrement à l'écriture, sans être payé, bien sûr... Il faut donc s'accrocher. Mon conseil est de tenter des bourses ou des concours dans des festivals : cela permet d'être lu, et surtout de rencontrer des professionnels.

Comment voyez-vous ce métier évoluer, à l'heure de l'explosion des séries et des plateformes ?

La qualité des séries, et donc de l'écriture, devient un critère important, pour les spectateurs comme pour les diffuseurs. Le scénariste retrouve une place primordiale dans ces projets. C'est pour cela que la profession se bat pour obtenir un statut plus clair et plus protecteur. Car jongler en permanence entre des commandes correctement rémunérées et des développements de projets personnels est très inconfortable ●

lesindebiles.fr/

Pour Clémence Lebatteux, « il y a mille façons de devenir scénariste, et le premier pas est de décortiquer des films et des séries et de lire des scénarios ».

TOMA BAQUÉNI, 36 ANS,
CHEF DÉCORATEUR

« Je voulais devenir chef opérateur : j'ai raté trois fois la Fémis ! Mais, pendant ces années, j'enchaînais les stages et petits boulots sur des tournages, comme photographe de plateau ou assistant vidéo. J'ai pu collaborer avec Arnaud Desplechin sur des incrustations photo dans *Un conte de Noël*, et c'est lui qui m'a orienté vers le métier d'accessoiriste. Grâce auquel je suis monté très vite, car, à 25 ans, je travaillais sur de grosses productions comme *Carlos*, d'Olivier Assayas. Desplechin m'a à nouveau ouvert une autre porte en me demandant d'être son chef décorateur sur *Trois Souvenirs de ma jeunesse*. Alors qu'en tant qu'accessoiriste j'étais très autonome, j'ai dû apprendre à gérer une équipe et des budgets importants. Mais j'adore ça, car la décoration fait vraiment partie des métiers artistiques du cinéma où l'on peut être force de proposition et créatif. »

[Dernier film : *Atlantique*, de Mati Diop.]

L'INTERMITTENCE,
UN RÉGIME PROTECTEUR

Les artistes et techniciens du spectacle peuvent prétendre à un régime particulier d'assurance chômage, censé leur permettre de survivre entre deux contrats, deux tournages, deux pièces, etc. Et aussi d'avoir un temps pour la création, le montage du projet suivant. Pour bénéficier de ce dispositif, il faut pouvoir justifier de 507 heures de travail au cours des douze derniers mois. Les scénaristes, eux, ne peuvent bénéficier de ce régime.

SITES WEB
UTILES

SCÉNARISTES
DE CINÉMA
ASSOCIÉS

scenaristesdecinemaassociés.fr

LES MONTEURS
ASSOCIÉS

monteursassociés.com

ASSOCIATION
FRANÇAISE DU
SON À L'IMAGE
afsi.eu

ASSOCIATION
FRANÇAISE
DES DIRECTEURS
DE LA
PHOTOGRAPHIE
CINÉMATO
GRAPHIQUE
afcinema.com

ASSOCIATION
DES CHEFS
DÉCORATEURS
DE CINÉMA
adcine.com

LA GUILDE
FRANÇAISE
DES
SCÉNARISTES
guildegdes-scenaristes.org

ACTUALITÉS COMMERCIALES

CROIX-ROUGE

Pour lutter contre l'isolement social et accompagner les plus vulnérables, la Croix-Rouge française a développé un dispositif d'écoute et de livraison solidaire : « Croix-Rouge chez vous ». En appelant le 09 70 28 30 00, disponible 7J/7 de 8h à 20h, toute personne se sentant isolée ou dans l'impossibilité de se déplacer et de se faire aider, peut bénéficier d'une écoute et d'un soutien psychologique, mais aussi de la possibilité de commander des produits de première nécessité et des médicaments sur ordonnance livrés par des volontaires de la Croix-Rouge.

www.croixrougechezvous.fr

MÉDECINS SANS FRONTIÈRES

Transmis à notre association, vos biens continueront à faire vivre vos convictions et permettront de financer un accès durable aux soins aux populations victimes de crises humanitaires. Depuis près de 50 ans, MSF s'engage à défendre et à préserver la santé de tous. Pour vous accompagner dans votre projet de transmission, Sandrine Silvestre se tient à votre disposition par téléphone : 01 40 21 29 09, par e-mail : relations.testateurs@paris.msf.fr ou sur

<https://leguez.msf.fr>

ESHOP KAZIDOMI

Pour les amateurs de bons plans soucieux de leur alimentation, l'eshop Kazidomi s'engage à permettre à chacun d'exercer son droit de prendre soin de soi comme de la planète. Chaque membre du site accède ainsi à un très large catalogue de produits bio et respectueux de la planète, avec des remises oscillant entre 20 et 50% par rapport aux tarifs généralement constatés. Idéal pour manger sain et au juste prix, pour le plus grand plaisir notamment des familles.

www.kazidomi.com

LABEL ROUGE

Avec les VIANDES DE BOEUF LABEL ROUGE, vous savez que vous pouvez compter sur une filière engagée à vous nourrir de façon responsable et durable. Chaque jour, des hommes et des femmes travaillent avec conscience pour vous apporter une viande de bœuf savoureuse, issue d'élevages ancrés dans

nos territoires et conduits dans le plus grand respect des animaux et de la nature. Une filière passionnée, attentive et soucieuse de fournir une viande de qualité certifiée supérieure à ses concitoyens...c'est aussi ça le plaisir de manger mieux.

EPEDA, 90 ANS DE SAVOIR-FAIRE ET DÉVOUÉE À L'ENVIRONNEMENT !

Véritable précurseur du Made in France, la marque de literie Epéda représente le sur-mesure, un confort cousu-main, mais aussi une qualité exemplaire pour les dormeurs les plus exigeants. Pour 2020, Epéda repense sa collection Origines pour faire la part belle à la naturalité et pour un

bien-être tout en innocence. Toute la collection est exempte de tout traitement biocide, les matériaux sont naturels, recyclables, labellisés ; les tissus sont respectueux et les bois des sommiers, certifiés. Un engagement qui fait autant du bien au corps qu'à l'environnement ! Matelas en 160x200 cm à partir de 956€

www.epeda.fr

LA PUISSANCE DE VOTRE GENEROSITE AU SERVICE DE LA RECHERCHE SUR LE MUSCLE.

Dans la recherche comme au tennis, il faut concilier concentration, précision, anticipation et puissance de l'engagement. Pour que la recherche frappe juste dans le jeu décisif contre la maladie, et que la santé du plus grand nombre prenne enfin l'avantage : Faites un don à l'Institut de Myologie sur

www.don.institut-myologie.org

DES COURS SUR UN PLATEAU

La Fémis, qu'on intègre sur concours, est toujours aussi convoitée, mais plusieurs autres écoles proposent des cursus passionnants comme celle du collectif Kourtrajmé à Montfermeil.

TROIS QUESTIONS À...

**PATRICK VANETTI,
DIRECTEUR DU CEEA**

Seule école française entièrement dédiée au scénario, le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle offre en deux ans les outils pour ouvrir les portes des séries télé.

Quelles sont les spécificités du CEEA ?

C'est un centre de formation à but non lucratif qui a été lancé par des scénaristes et des producteurs, en 1996, pour former des professionnels aux techniques d'écriture de scénario. Il est financé par des acteurs publics et les chaînes de télé, ainsi que par les modules de formation continue que nous proposons. En cycle long de deux ans, nos douze élèves par promo travaillent sur tous les formats de la fiction, les court et long métrages, les séries adulte et jeunesse, etc. À deux, quatre ou six, ils écrivent, se lisent et avancent ensemble. Ici, c'est l'atelier avant tout.

Pouvez-vous nous dire quels profils vous recherchez ?

Notre concours est ouvert aux candidats de 20 à 40 ans, de toutes nationalités, sans condition de diplôme. Les frais de scolarité sont modérés et un système de bourse existe, car la diversité sociale et géographique des promotions est, pour nous, primordiale. Nous cherchons des personnalités fortes, avec une première connaissance des contraintes du métier, et surtout une certaine maturité, un recul sur leur travail. Et, bien sûr, une culture large en matière de cinéma et de séries, notamment en fictions françaises, car c'est essentiellement ce secteur qui embauche.

Y a-t-il vraiment du travail pour douze nouveaux scénaristes chaque année ?

Aujourd'hui, le taux d'intégration de nos étudiants est supérieur à 90 %. Car ils ont acquis les codes pour parler à des producteurs, présenter des projets, intégrer des équipes d'écriture. Le démarrage est plus ou moins long, et il est plus difficile de gagner sa vie dans le long métrage. Mais entre l'animation, les programmes courts, les séries et les téléfilms, il y a du travail pour nos élèves. Attention cependant, un scénariste n'est pas une machine à pondre des histoires formatées, il faut qu'il garde son ouverture d'esprit et sa créativité ●

À Paris. Privé. 12 places. 1400 €/an.

www.ceeaeu.edu

Au CEEA, école de scénaristes, les élèves travaillent sur tous les formats de fiction possibles.

À L'UNIVERSITÉ, ON APPREND À ENVOYER LES VIOLONS !

Créé en 2007 à l'université Lyon-II, le master Musiques appliquées aux arts visuels (Maaav) s'adresse à des musiciens aguerris, qui veulent sortir de la seule pratique de l'instrument pour se mettre au service des images. « Des formations en musique de film existent au Conservatoire, mais il n'y avait rien de tel à l'université, un lieu de recherche et d'ouverture », explique Jean-Marc Serre, compositeur

et directeur de cette formation. Et cela manquait car ils sont chaque année une soixantaine à postuler pour une des seize places offertes. « Pour entrer, il faut déjà être bon compositeur et présenter des projets musicaux sur des images. » Durant les deux ans d'études, les élèves multiplient les créations, en lien notamment avec de nombreuses écoles de l'image qui ont besoin de musique pour les productions de leurs étudiants. Ils

sortent ainsi avec une vingtaine de compositions, et l'habitude de répondre à une commande. « Travailler régulièrement et uniquement comme compositeur nécessite du temps, mais la majorité des diplômés ont un emploi. Rarement pour le cinéma, plus souvent pour la télé, le documentaire, le sound design, le jeu vidéo... »

À Lyon. Public. 16 places. 243 €/an.

www.maaav.fr

ANNA CAZENAVE CAMBET,
DIPLÔMÉE DE LA FÉMIS

«Je viens d'un village du Sud-Ouest où le seul lieu culturel était le cinéma. Mais je n'imaginais pas pouvoir en faire. J'ai étudié la photo à Toulouse, puis suis montée exercer à Paris. Plus tard, c'est en apprenant qu'Arnaud Desplechin avait étudié à l'Idhec [la Fémis aujourd'hui] que j'ai décidé de passer le concours. Je l'ai vécu pleinement, c'est un concours très intéressant. Je n'étais pas stressée parce que j'avais la chance d'avoir d'autres projets au même moment. Mon conseil aux candidats : se nourrir d'autre chose que de cinéma, afin de pouvoir le faire valoir auprès du jury. À la Fémis, le cursus est intense. Et comme il faut se plier à des plannings chargés et aux impératifs techniques des autres départements, il est parfois compliqué de s'épanouir en tant que réalisatrice... Mais sans l'école, je n'aurais pas appris ce qu'est un plateau, ni créé de réseau. Mon court métrage de 3e année a été montré à Cannes

et repéré par un producteur. Il m'a suivie sur mon long métrage, que je viens de terminer. C'est allé vite, j'ai eu beaucoup de chance. Mais il faut avoir conscience qu'il est difficile de vivre du cinéma et que ce métier contamine toutes les heures de la vie. D'autant plus que je suis aussi scénariste pour d'autres réalisateurs. »

| Premier long métrage, à 29 ans, *De l'or pour les chiens*.

À la Fémis, la formation est très intense mais permet d'aborder tous les secteurs du cinéma.

QUELQUES ÉCOLES DE CINÉMA

LA FÉMIS

À Paris. Gratuite.

femis.fr

ENS LOUIS-LUMIÈRE

À Saint-Denis.

Gratuite.

ens-louis-lumiere.fr

LE FRESNOY

À Tourcoing.

760 €/an.

lefresnoy.net

IAD

À Louvain-la-Neuve.

1100 à 1300 €/an.

ad-arts.be

ESRA

À Paris, Rennes,

Nice et Bruxelles.

8020 à 8440 €/an.

esra.edu

ESEC

À Paris.

7350 à 7700 €.

esec.edu

LA CINÉFABRIQUE

À Lyon. Gratuite.

cinefabrique.fr

ÉCAL

À Lausanne.

2295 €/an.

ecal.ch

UNIVERSITÉ

PARIS-8

243 €/an.

artweb.univ-paris8.fr

3IS

À Élancourt,

Bordeaux et Lyon.

7900 à 8980 €/an.

3is.fr

CONSERVATOIRE LIBRE DU CINÉMA FRANÇAIS

À Paris.

6000 à 8700 €.

clcf.com

UNIVERSITÉ

AIX-MARSEILLE

À Aubagne.

243 €/an.

satis-sciences.univ-amu.fr

ESAV TOULOUSE

43 €/an.

esav.fr

HEAD

À Genève.

1100 €/an.

head.hesge.ch

INSAS

À Bruxelles.

175 €/an.

insas.be/

ÉCOLE DE CINÉMA

KOURTRAJME

À Montfermeil.

Gratuite.

cinema.ecolekourtrajme.com

À VOUS DE JOUER!

Si certains cours privés se distinguent, le Conservatoire national et les grandes écoles publiques restent de véritables sésames pour les apprentis comédiens.

La metteuse en scène Claire Lasne-Darcueil est à la tête du Conservatoire national supérieur depuis deux mandats. Elle entame le troisième.

Douze écoles publiques délivrent en trois ans le diplôme national supérieur professionnel de comédien, de niveau licence. Gratuites, elles recrutent sur concours une poignée d'élèves parmi des centaines de candidats (quelque 1400 au Conservatoire national!). Pour y prétendre, il faut pouvoir justifier d'une pratique théâtrale dans un cours privé ou un conser-

vatoire régional. Des dispositifs de préparation favorisant la mixité sociale se sont développés sur le territoire, et montrent leur efficacité.

TROIS QUESTIONS À...

CLAIRE LASNE-DARCUEIL,
DIRECTRICE DU CNSAD

Après deux mandats à la tête du Conservatoire national supérieur

d'art dramatique, la grande école de théâtre parisienne, la metteuse en scène a rempli pour trois ans. Pour structurer et pérenniser les réformes déjà menées.

La diversité du recrutement des élèves était une de vos priorités. Qu'en est-il?

Grâce aux évolutions du concours, cette question est derrière nous. Que ce soit par l'origine sociale de ses élèves, l'origine géographique – les Parisiens sont minoritaires désormais –, la couleur de peau ou le handicap – nous avons intégré un élève sourd –, le Conservatoire a le visage du monde normal. Nous avançons aussi sur la question du genre. La diversité va de pair avec une démocratisation dans l'ensemble de l'école. Cela crée parfois de l'anxiété et du désordre, mais les propositions artistiques des élèves sont d'une grande force.

Comment maintenir les spécificités de cette formation en menant une telle révolution?

La grande idée du Conservatoire est qu'il n'y a pas qu'une seule manière de faire du théâtre. On continue à travailler le répertoire, mais on ne s'y cantonne pas. La première année est ainsi consacrée au corps et à l'imaginaire, à travers la danse, le clown, le masque, des disciplines exigeantes qui poussent les élèves à trouver leur voix autrement que par le texte. De plus, chaque année, deux auteurs écrivent spécialement pour le Conservatoire. Nous nous sommes aussi rapprochés d'Ariane Mnouchkine et du Théâtre du Soleil, où les élèves de deuxième année sont en immersion durant un mois. Et ils en reviennent métamorphosés. L'axe de l'enseignement a un peu changé, mais toujours en visant l'excellence.

Les diplômés trouvent-ils aisément du travail en sortant?

Sans problème. Mais on sent une évolution assez nette: la moitié d'entre eux environ travaillent pour l'image. Les difficultés du spectacle vivant n'y sont pas pour rien, mais j'ai aussi beaucoup développé le jeu avec la caméra à l'école. Tout comme le jeu en anglais. Enfin, nous permettons aux étudiants de travailler à l'extérieur. Cela facilite leur insertion ●

À Paris. Public, 32 places, gratuit.

cnsad.fr

Le théâtre du Conservatoire national supérieur d'art dramatique, à Paris (CNSAD).

UN ENSEIGNEMENT PLURIDISCIPLINAIRE

Ouverte voilà deux ans par la comédienne Mily Neau et le directeur de casting Martin Rougier, l'Académie des arts dramatiques de Chantilly a tout d'un « cocon bienveillant » selon sa fondatrice. « Nous limitons les effectifs à une douzaine d'élèves comédiens, car il faut que chacun puisse jouer chaque semaine et être évalué, explique Mily Neau. Mais nous les mettons autant que possible face aux réalités du métier, en faisant intervenir uniquement des professionnels et en travaillant à l'échelon local. » L'ambition de l'Académie est d'offrir un enseignement pluridisciplinaire – chant, clown, travail sur le corps –, car « il faut

plusieurs armes afin de s'adapter ». Spectacles pour enfants et Web séries peuvent être des débouchés dans des carrières tortueuses. « Nous abordons le scénario, la mise en scène, le montage d'une compagnie, tout ce qu'il y a autour du métier d'acteur. » Enfin, la dernière année est consacrée à la création de spectacles et d'une bande démo. « Ils auront les codes, des contacts, des choses à montrer. Ils seront prêts à trouver du travail », veut croire Mily Neau. Réponse l'année prochaine, pour la sortie de la première promotion.

À Chantilly. Privé, 12 places. 400 €/mois. www.academieartsdramatiques.com

LES ÉCOLES PUBLIQUES

CONSERVATOIRE NATIONAL SUPÉRIEUR D'ART DRAMATIQUE

À Paris.

cnsad.fr

ÉCOLE DU TNB

À Rennes.

t-n-b.fr

ÉCOLE DU NORD

À Lille.

theatredunord.fr/

lecole

ESAD DE PARIS

À Paris.

esadparis.fr

ÉSTBA

tnba.org

ENSATT

À Lyon.

ensatt.fr

ÉCOLE DE

LA COMÉDIE

DE SAINT-

ÉTIENNE

lacomédie.fr

ÉCOLE

SUPÉRIEURE

DE COMÉDIENS

PAR

L'ALTERNANCE

À Asnières-sur-Seine.

studio-asnieres.com

ENSAD DE

MONTPELLIER

ensad-montpellier.fr

L'ACADÉMIE DE

L'UNION

À Saint-Priest-

Taurion.

academie

theatrelimoges.fr

ÉCOLE DU TNS

tns.fr

ERACM

À Cannes et à

Marseille.

eracm.fr

LES CONSERVATOIRES, TREMPLIN PRISÉ

Moins chers que les prestigieux cours privés comme le Cours Florent, les conservatoires de région ou ceux d'arrondissements, à Paris, apparaissent aujourd'hui comme une des meilleures façons de se préparer aux concours des écoles supérieures. La plupart ont d'ailleurs développé des cycles de formation en deux ans, dits d'« orientation professionnelle », destinés à des comédiens déjà

aguerris qui visent les grandes écoles. Avec un certain succès. Dès lors, ils sont souvent prisés et leur accès se fait sur concours. Comme un début du parcours du comédien-combattant.

Quelques sites de conservatoires :

conservatoire-lyon.fr

conservatoire-rennes.fr

crr.paris.fr/Theatre.html

conservatoire.nantes.fr

conservatoire.montpellier3m.fr

LES ÉCOLES PRIVÉES

COURS FLORENT

À Paris.

4 780 €/an.

coursflorent.fr

ÉCOLE DU JEU

À Paris.

5 675 €/an.

ecoledujeu.com

LA CITÉ THÉÂTRE

À Caen.

Gratuite.

lacitytheatre.org

COURS SIMON

À Paris.

375 €/mois.

cours-simon.com

ÉCOLE

JACQUES-LECOQ

À Paris.

7 620 €/an.

ecole-jacqueslecoq.com

LES ENFANTS

TERRIBLES

À Paris.

4 000 €/an.

lesenfantsterribles.fr

ÉCOLE

AUVRAY-NAUROY

À Paris.

4 780 €/an.

lecole

auvraynauroy.fr

ÉCOLE

CLAUDE-MATHIEU

À Paris.

375 €/mois.

ecole

claudemathieu.com