

OSCAR

DE LA MEILLEURE ACTRICE

CE CERTIFICAT EST FIÈREMENT PRÉSENTÉ À

Erine Lukasiewicz

A participé à la réalisation du mémoire de fin d'étude pour 3iS
L'institut international de l'image et du son

Véronique Paris

Stéphane Pierrat

Remerciements

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont permis de répondre à mes questions et qui m'ont permis de me fournir des informations complémentaires : Havelina Vyskoc, Alex Guéry et William Bonnet.

Je remercie également 3iS qui m'a permis, grâce à ce mémoire, de rencontrer des professionnels du monde du cinéma.

Sommaire

Introduction.....	1
I) Un métier « gratuit » dans sa préparation	
1. Les 9 étapes que doit réaliser l'acteur avant le casting.....	2
2. La préparation et le déroulement du casting.....	6
II) L'attribution du rôle.	
1. La décision du caste final.....	8
2. Comment préparer son personnage une fois sélectionné pour le film ?....	11
III) Les différentes réalités vues par l'acteur.....	14
Conclusion.....	15
Biblio/web.....	16
Annexes paginées.....	17

Introduction.

Durant ces trois années, j'ai pu découvrir l'organisation, les besoins et les différents corps de métiers qui existent derrière la caméra, même si je pense en découvrir certains sur les tournages voir en approfondir d'autres. J'ai également pu me familiariser avec le métier d'acteur, soit sur des TD école en tant qu'actrice mais aussi en participant à la recherche d'acteurs et en organisant des castings.

Souhaitant moi-même pouvoir expérimenter les devants de la caméra, ce mémoire me permet de récolter un maximum d'informations afin que je puisse me conforter sur cette envie d'être actrice, tout en alternant avec les métiers derrière la caméra.

En faisant mes recherches, j'ai constaté la dureté du métier et les sacrifices que doivent faire les acteurs.

C'est pourquoi je me suis posée la question :

« Quelle est réellement le travail de l'acteur et quelles sont les contraintes auxquelles il est confronté ? »

Afin d'appuyer mes propos, j'aborderai dans un premier temps les étapes auxquelles est soumis l'acteur pour décrocher un casting ainsi que le déroulement du casting. Puis j'enchaînerai avec les différentes raisons de la décision finale par le réalisateur et j'expliquerai la préparation que doit faire l'acteur avant le tournage pour incarner le rôle. Enfin, je terminerai par les différentes réalités vues par l'acteur.

I) Un métier « gratuit » dans sa préparation.

1. Les 9 étapes que doit réaliser l'acteur avant le casting.

L'acteur, dans sa généralité, est confronté à plusieurs étapes pour avoir le plus de chances d'être pris en casting notamment sur des long-métrages.

Etape 1 : Détermination des objectifs.

Qu'est-ce que l'acteur veut réellement faire ? Du théâtre ? Du cinéma ? Du court ou du long-métrage ? Sans oublier la question du pourquoi vouloir faire de l'acting. Par exemple, comme me l'a dit Hervalina Vyskoc, comédienne, lors d'un entretien, elle souhaitait faire du cinéma étant plus jeune. Puis au fur et à mesure du temps, elle s'est rendu compte que c'était, encore aujourd'hui, le théâtre qui l'animait le plus.

Etape 2 : Le cours de théâtre

Comme le dit si bien Jack sur sa chaîne Youtube « *C'est comme si vous voulez être pilote de ligne mais que vous ne voulez pas apprendre à piloter* ». Bien entendu, il y a des exceptions comme Romain Duris pour « le Péril jeune » ou Vincent Lacoste pour « Les Beaux Gosses » qui ont été repéré grâce à du "casting sauvage", mais c'est extrêmement rare. En revanche l'acteur ne va pas dans n'importe quelle école juste pour dire de faire du théâtre. Il choisit précautionneusement. J'approfondirai ce point dans la partie 'Comment préparer son personnage une fois sélectionné pour le film ?'.

Etape 3 : L'entraînement.

Le but étant de jouer, se tromper, tester ses capacités, voir quel rôle convient le mieux, quel rôle paraît être une évidence. Dans ces cas-là, on parle "d'étiquette" ou "d'emploi" chez les acteurs. Il ne doit pas hésiter à varier et essayer tous les types de rôles qui peuvent exister, ce qui leur permettra en parallèle de connaître leurs limites et ce qui a besoin d'être retravaillé.

DECEMBER 2000

of the island being pronounced back to life anyway, I had

Etape 6 : La bande démo.

Il y a des codes pour que les directeurs de casting regardent la bande démo et ils passent rapidement si ce n'est pas bon car il y a beaucoup de concurrences. Elle permet à l'acteur d'entrée dans ce monde. L'intérêt étant de voir ce que l'acteur sait faire, comment il joue, le rendu à l'image, les rôles qu'il a déjà faits etc... Cependant pour avoir une bande démo, il faut avoir des images, mais pour avoir des images il faut être retenu pour des castings/des rôles. On pourrait croire que c'est un cercle vicieux !

C'est pourquoi il existe d'autres astuces comme ce que propose Candice Nechitch que j'ai découvert sur Instagram. Il s'agit d'un seul plan (souvent plan poitrine) qui ne bouge pas, l'acteur joue une même scène sous plusieurs émotions, qui se distinguent par un changement de vêtements (et parfois la coiffure et/ou le maquillage). Puis, la bande démo est créée à partir du montage de ces différentes propositions de jeux. L'inconvénient c'est qu'on voit simplement l'acteur jouer avec ses émotions, on ne le voit pas bouger dans l'espace, ni incarner un type de rôle.

Etape 7 : Le réseau.

L'acteur doit créer un réseau ET l'entretenir, ce qui permet à l'acteur de savoir que tel directeur de casting recherche un comédien pour tel projet. Ce réseau est primordial pour être pris en casting car, même si l'acteur n'est pas sélectionné pour le rôle prévu, il peut être rappelé pour un rôle secondaire ou un autre projet. Plus l'acteur fait des castings, plus il a des chances d'avoir un rôle.

Etape 8 : La persévérance.

C'est comme à la fin d'un match où le sportif est épuisé physiquement, tout va se jouer dans le mental. D'où l'importance de l'étape 1, c'est-à-dire avoir des objectifs clairs pour ne pas laisser tomber. Hervelina Vyskoc part du principe que son métier est similaire à un marathon et non un sprint. L'acteur doit être constant dans les efforts fournis, être malin et polyvalent pour y arriver. Hervelina a insisté sur la polyvalence, comme la danse, le chant ou même le sport de combat car ça augmente les chances d'être sélectionné. L'acteur ne doit pas s'arrêter qu'au métier d'acteur.

Etape 9 : L'agent.

Etape qui n'est pas obligatoire mais c'est un plus. L'acteur ne doit pas compter que sur lui pour être sur des projets, ce sera principalement le réseau que l'acteur se sera fait qui va lui permettre de trouver les castings. En règle générale, l'agent va s'occuper des contrats. De plus, avant qu'un agent accepte l'acteur, il faut qu'il l'ait vu quelque part. Un acteur n'aura pas d'agent à ses débuts.

Certaines étapes sont payantes, comme les photos, la bande démo ou même les formations choisies. C'est un coût que l'acteur doit avancer avant même d'être dans le métier et qu'il ne doit pas négliger, car une fois le premier contrat signé, ces étapes sont vite remboursées et peuvent le propulser vers d'autres contrats.

2. La préparation et le déroulement du casting.

Une fois que la majorité de ces étapes sont réalisées, les acteurs arrivent enfin aux castings. Bien entendu, si le casting se déroule à Paris et que l'acteur se trouve à Lille, il devra se débrouiller pour s'y rendre, et ce, à ses frais. Je me suis posée deux questions principales :

Que se passe-t-il durant un casting ? Comment l'acteur prépare le casting ?

Dans un premier temps, il faut savoir que c'est le directeur ou la directrice de casting qui va faire une première sélection. D'abord par les mails qu'il ou elle aura reçu, puis lors de ce fameux casting en présentiel. A savoir que le premier critère reste l'apparence physique en fonction des besoins du film. N'ayant pas réussi à avoir un retour pour un entretien avec un directeur de casting, je me suis donc renseignée sur des interviews déjà faites.

Comme nous l'explique Laurent Nogueira, directeur de casting, il va d'abord chercher à mettre le comédien à l'aise pour ne pas qu'il soit stressé durant les premières prises. Il va faire parler le comédien de sa vie personnelle ou même du temps qu'il fait. C'est aussi un moyen de voir sa tonalité de voix quand il parle normalement. Ainsi, quand le comédien va jouer, le directeur de casting va voir s'il a changé totalement de personnalité ou pas, mais également voir sa sincérité dans le jeu.

Dans un second temps, l'acteur va faire plusieurs prises afin d'explorer différents tons et différentes manières de jouer. C'est une étape qui n'est pas anodine puisqu'elle permet de savoir si l'acteur est réceptif aux indications données. Des indications qui auront été données au directeur de casting par le réalisateur en amont. Le but est également que le comédien ne ressorte pas frustré.

La journée type du directeur de casting :

Arrivée le matin, installation du matériel et du décor puis attendre le comédien.

Souvent un comédien passe toutes les demi-heures. Pour que le comédien prépare au mieux son casting, avant de jouer la scène il va se poser les questions :

D'où vient le personnage ? Qu'est-ce qu'il s'est passé pour lui juste avant ? Ce qui pourrait définir l'humeur que le personnage a quand il arrive dans la scène. Comment se sent-il face à la personne qui est devant lui ? Se sent-il confortable par rapport à l'endroit où il est ?

L'acteur doit s'approprier le scénario du casting où le contexte est très vague, donc il doit faire aller son imagination. Il doit faire au mieux la fiche d'identité de ce personnage, qu'est-ce qu'il a vécu, comment il se déplace, quels sont ses secrets ?

Des coachs acteurs sont là pour pouvoir les guider comme Laura Van Maaren, coach acteur et actrice elle-même. Elle va donner des outils pour que l'acteur trouve sa méthode de travail, à la fois sur l'articulation et l'incarnation du personnage. Elle aide l'acteur à trouver le chemin pour être en contact avec ses émotions et les transmettre au spectateur.

A contrario, certains acteurs comme Hervelina Vyskoc, y vont sans prise de tête car ils savent qu'il y a beaucoup de concurrence.

II) L'attribution du rôle.

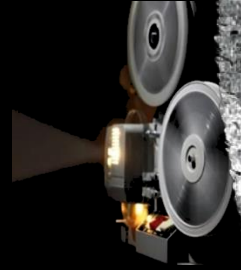
1. La décision du caste final.

Le choix des comédiens est très important car c'est ce qui va permettre au film "*d'exister*" comme me l'a dit Alex Guéry, réalisateur.

Une autre méthode pour augmenter les chances du comédien d'être choisi est celle de Michael Bier, directeur de casting : la méthode des 1/3. Il va faire passer des castings à 1/3 des personnes qu'il connaît, qui ont déjà passé des essais, à 1/3 des personnes qu'il a rencontré à l'école ou au théâtre mais qui ne connaissent pas forcément ce milieu, puis à 1/3 des comédiens qu'il ne connaît pas. Michael insiste aussi sur cette part de chance, car s'il n'y a pas de critères spécifiques d'acteur, le directeur de casting peut faire un "tirage au sort" pour le casting. Le choix final peut aussi se décider sur l'actualité que va faire le comédien, c'est-à-dire proposer au réalisateur ou même au directeur de casting de venir le voir dans la pièce qu'il va jouer. Rafraîchir l'actualité permet de leur rappeler leur existence.

L'acteur peut se démarquer, pour un directeur de casting, par la sympathie. C'est pourquoi le premier contact est primordial. Puis s'ensuit le jeu ne serait-ce qu'en sachant le texte. Cela paraît évident, mais d'après Laurent Nogueira, beaucoup ne le connaissent pas forcément.

A force de faire passer les castings, le directeur de casting sait à peu près qui est, pour lui, le bon. Mais ce n'est souvent pas le choix final du réalisateur ou du producteur donc ça va être une discussion avec les différents pôles concernés par les castings. Parfois même le réalisateur n'a pas la décision finale et ça va se décider avec le producteur et/ou la chaîne. Il est compliqué de faire en sorte que tous soient d'accord.

D'après le point de vue d'Yves Dominique Franck, réalisateur belge, il faut sentir que le comédien a envie. Trois phrases pour répondre à l'annonce, pourquoi il est intéressé, il sait faire telle ou telle chose, soigner ses photos, ses vidéos etc... Il doit personnaliser sa demande, et doit avoir des arguments, de pourquoi lui ? Il doit préciser pour quel personnage il postule et, encore une fois, connaître son texte pour rassurer également les personnes qui le castent. Cela va montrer l'investissement de l'acteur mais va aussi mettre en confiance le réalisateur durant le tournage.

Finalement, la méthode est similaire à un entretien d'embauche et peut faire la différence.

Enfin, Benoit Mariage, réalisateur, rappelle que le comédien doit rester lui-même. Même s'il n'est pas sélectionné pour le film, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon ou que c'est une mauvaise personne, puisqu'au final, seul son jeu et son apparence sont "jugés" et non pas leur personnalité. L'acteur doit pouvoir se détacher de cette envie de plaire et "d'être aimé".

A contrario, les réalisateurs ne vont pas forcément se baser sur la formation qu'a fait l'acteur. D'ailleurs, Laurent Nogueira apprécie découvrir des nouveaux talents, des nouvelles têtes.

Concernant le scénario, le réalisateur, peut être ouvert à des modifications, du moment que ça garde le sens de la réplique. Certains réalisateurs vont adorer l'improvisation et vont même en redemander. Enfin, le réalisateur va regarder si le comédien est dirigeable, critère qui peut faire pencher la balance.

Parfois c'est l'acteur qui va donner des idées aux réalisateurs. Le réalisateur va forcément se baser sur le physique, l'apparence car il peut y avoir des recherches spécifiques. Et pour d'autres rôles, il peut se baser sur l'intensité de ce qui est dit. La diction peut faire la différence suivant les préférences des réalisateurs. Certains vont préférer une diction rythmique rapide, d'autres un peu plus lentes.

Pour Yves Dominique Franck, un bon comédien a la qualité d'un travailleur, c'est-à-dire la ponctualité ou encore ne pas hésiter à poser des questions sur le personnage. Pendant le tournage, il faut que les choses soient prêtes avant, gérer le stress, bien dormir pour arriver frais, être patient, resté concentré dans son personnage malgré toutes les informations techniques et même si on fait un tournage de nuit. Alex Guéry insiste aussi sur cette collaboration de « est-ce que je suis content de ce que j'ai proposé ? » ou alors « j'ai autre chose à proposer ».

Le monde du cinéma est très petit. Un mauvais comédien peut être non recommandé. Par exemple : c'est un boulet, il fait le prince ou la princesse, fatigue vite, ne change pas son jeu malgré la 15ème prise etc...

2. Comment préparer son personnage une fois sélectionné pour le film ?

Marion Cotillard : « *Je ne pense pas qu'on doit apprendre à jouer. Je pense qu'on doit apprendre à comment utiliser nos émotions et nos ressentis* »

Il existe plusieurs écoles pour incarner un personnage car pour chaque acteur, la méthode de coaching est différente.

Technique de Pascal Luneau : L'acteur n'essaie pas d'incarner le personnage mais plutôt de laisser le personnage venir à lui. L'exercice est celui-ci : le comédien s'assoit devant le miroir. A la place de son visage, il met une feuille de papier blanc. Il regarde le corps en face de lui qui représente donc le corps du personnage, ce qui permet de mettre une certaine distance. Les deux questions qu'il va se poser sont : qu'est-ce que j'aime chez cette personne et qu'est-ce que j'aimerais lui dire par rapport à ce qu'il sait du personnage ? Cela va lui permettre de savoir ce qui le lie avec celui-ci, donc de le comprendre et par conséquent le défendre envers et contre tout.

Pascal Luneau a dit cette phrase que je trouve très pertinente : « Quand on réussit le casting et qu'on est retenu sur le tournage, c'est parce qu'à ce moment-là de notre vie, on est le personnage. »

Une autre technique dont j'ai beaucoup entendu parler et dont je reçois pas mal de mails de leur part est le laboratoire de l'acteur. Le comédien va se poser les "50 questions" sur le personnage. L'objectif est de le connaître comme si c'était leur meilleur ami. La moindre question qui lui est posée, l'acteur connaît la réponse.

Puis, l'acteur va se poser les questions suivantes : quel est le super objectif le plus important du personnage (qui n'est pas forcément explicité dans le scénario) ? Quel est l'objectif au sein du film ? Qu'est-ce qu'il va se passer et qu'est-ce qu'il veut atteindre ?

Par exemple : Objectif du film → retrouver son père. Super objectif → avoir une famille.

S'ensuit les obstacles. Qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre son objectif ? Exemple : s'il retrouve son père, sa mère ne lui parlera plus.

Après quoi l'acteur va utiliser des verbes d'actions que va faire son personnage. Si je reprends l'exemple du dessus, le personnage va se battre pour retrouver son père.

Pour finir, quel est le secret du personnage qui explique le fait qu'il agit de telle manière ? Par exemple, il va devenir père d'où le fait qu'il veut retrouver son père.

Pour permettre de répondre à toutes ces questions, le métier d'acteur est de bien lire le scénario et de bien comprendre le personnage. C'est pourquoi les répétitions de jeu avant tournage sont essentielles puisqu'elles vont permettre de mieux se connaître, préciser les intentions, d'éclaircir des incompréhensions et par la même occasion, commencer le travail de direction d'acteurs.

Petit aparté : faire lire les dialogues aux acteurs est souvent révélateur de la qualité d'écriture et à des potentiels réajustement voire une réécriture complète du réalisateur.

La difficulté de l'acteur est aussi sur les tournages. Dans le cinéma, on ne tourne pas de façon chronologique. Donc il faut re-situer les enjeux et être dans la bonne énergie.

Laura Van Maaren, coach acteur et elle-même actrice, insiste sur la respiration car celle-ci est différente en fonction des émotions que le comédien veut émettre. Elle explique qu'il existe un stick à mettre sous les yeux pour les pleurs, car la difficulté est de pleurer plusieurs fois. Cinq plans et quatre prises par plans, les larmes finissent par arrêter de couler.

Hervelina Vyskoc m'a rappelé cette importance de la culture cinématographique. Savoir comment tel acteur joue et le mixer avec ce que l'acteur sait faire permet d'approfondir les rôles. D'ailleurs, un des moments que j'ai trouvé amusant durant l'entretien a été quand elle m'a parlé de chaussures pour incarner le personnage ! Mettre des talons, des sabots ou une basket peut être un atout pour comprendre la démarche du personnage.

Pour finir, afin de créer une certaine barrière émotionnelle entre le jeu et la réalité et vraiment dissocier l'acteur du personnage, Fanny Pierre, comédienne, aime dire avant de monter sur un plateau « *Je laisse Marie (le personnage) venir à moi. Je laisse Marie sur scène* ».

III) Les différentes réalités vues par l'acteur.

Une autre question qui m'est venue à l'esprit lors des entretiens a été, et après ? Une fois que l'acteur a passé l'étape du casting puis a été sélectionné, qu'il a fait les répétitions et qu'il a fini le tournage, que se passe-t-il pour lui ?

La réponse d'Hervelina : « On recommence ! ». Elle m'explique que les acteurs n'arrêtent pas de chercher des castings, avant et même parfois pendant le tournage, entre les répétitions etc... Un acteur peut avoir fait un film et ne plus en faire par la suite. Dans l'autre sens, il peut s'agir d'un film qui l'aura propulsé au rang de star, comme Jean Dujardin avec le film '*Brice de Nice*'.

Une seconde réalité que je n'ai pas évoquée mais qui revient beaucoup par les acteurs est le non-retour du casting par le directeur de casting. Il n'y a pas souvent de suite si le comédien n'est pas pris, et quand il y en a une, la réponse n'explique jamais pourquoi le comédien n'a pas été pris. Ce que je peux personnellement comprendre car le directeur de casting reçoit des centaines de mails (environ 600 mails par jour d'après Laurent Nogueira), ce qui demande beaucoup de travail pour lui.

Une mauvaise bande démo c'est aussi quelqu'un qui ne joue pas bien, qui n'arrive pas à convaincre ou qui n'a pas été bien dirigé. L'autre difficulté pour un acteur est de trouver quelqu'un de confiance qui saurait le diriger et qui peut aussi dire « ce n'est pas bon, change de type de personnage ». L'acteur doit être dur avec lui-même.

Enfin, la réalité financière n'est pas souvent mentionnée. Même si un acteur gagne pas mal d'argent lors du projet, il n'en gagne pas dans ses recherches, et en dépense même pour parvenir à faire les neuf étapes. J'ai pu discuter lors d'un casting avec William Bonnet, acteur, qui m'expliquait qui devait travailler en restauration en parallèle de ses castings afin '*de pouvoir vivre*'.

Conclusion

J'ai pu constater la dure réalité du métier d'acteur, malgré l'image idyllique que le public s'en fait.

Ce mémoire m'a fait prendre conscience de tout ce qu'il me reste à faire pour parvenir à, ne serait-ce juste, expérimenter ce métier. Cela commencera donc par le réseau et l'entraînement puisque finalement, ce métier est une introspection avec soi-même à tous les niveaux.

Biblio/Webgraphie

<https://www.topito.com/top-acteurs-reperes-rue>

Daniel - Acting Success

@DanielLatour
6,55 k abonnés

Devenir Acteur

@deveniracteur5983
11,5 k abonnés

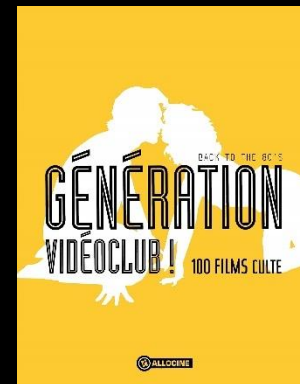
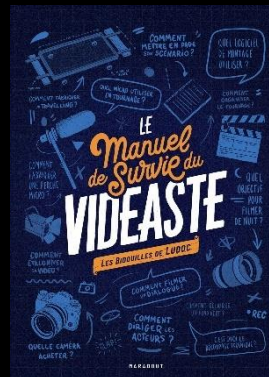
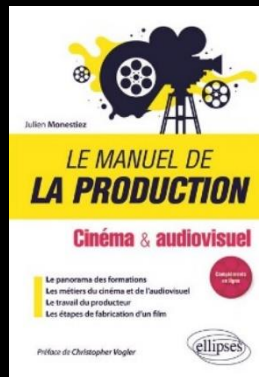
Actrice a Hollywood

@ActriceaHollywood
29,8 k abonnés

Maintenant j'aime le lundi

@Maintenantjaimelundi
44,8 k abonnés

Lexique

Annexes paginées

Interviews pertinentes :

Hervelina Vyskoc (comédienne) : « Je mets des chaussures pour comprendre la démarche du personnage », « Je pense que la culture du cinéma nous permet nous en tant qu'acteur d'essayer de nouvelles techniques, de reproduire la proposition de l'acteur mais sans oublier de le faire aussi à notre sauce. »

Alex Guéry (réalisateur) : « La préparation du film permet au film d'exister », « Pour Starchild on a trouvé des super costumes de la seconde guerre mondiale qui ont permis aux comédiens de se plonger dans le projet, moi-même qui ait mis la tenue, on ressent la charge émotionnelle de la tenue », « J'ai pu compter sur mon équipe image et lumière pour tenir les pieds du slider qu'on avait créé, car on n'avait pas les moyens d'en avoir »