

DAVINCI RESOLVE CORRECTIONS COLORIMETRIQUES ET ETALONNAGE

Préambule

Pionnier de l'étalonnage numérique, DaVinci a de tout temps été une solution haut de gamme. Longtemps onéreuse et presque exclusivement réservée au Digital Intermediate en cinéma, son rachat par BlackMagic Design a permis son accès gratuit et une compatibilité avec tous les systèmes (Mac, Windows, Linux). Ce sont principalement à ces changements que l'on doit la démocratisation de l'étalonnage en production, qu'elle soit cinématographique, institutionnelle ou TV. L'accès à prix modique à cette solution professionnelle ne suffit pas à faire un étalonneur. Pas plus que posséder un ordinateur puissant capable de faire tourner Resolve. Etalonner exige un vrai savoir-faire, que notre formation vise à développer.

Objectifs de la formation

À l'issue de la formation, les stagiaires sauront :

- Les bases techniques concernant les fichiers : espaces colorimétriques, gammas, codecs, conteneurs...
- Dimensionner et configurer la solution matérielle requise pour étalonner avec DaVinci Resolve
- Conduire de façon efficace un projet : importations, étapes de travail et livraisons
- Procéder à l'étalonnage avec méthode : des rushes bruts à l'intention finale
- Piloter l'interface à la souris et avec une surface de contrôle
- Optimiser la productivité et la qualité des raccords grâce aux « mémoires »
- Gérer les raccords, en lumière et en couleur, grâce aux outils intégrés à Resolve
- Finaliser leurs projets en multi-supports : web, PAD TV/ media, DCP cinéma

Public concerné

Profil professionnel :

- Chefs opérateurs ou opérateurs de prises de vues, réalisateurs, techniciens, monteurs : tout professionnel de l'image désireux de maîtriser l'architecture du logiciel et d'acquérir une méthodologie de travail.

Prérequis, expérience professionnelle :

- Parfaite maîtrise de l'outil informatique
- Bonne culture de l'image
- Avoir l'expérience de la caméra et des problématiques d'exposition est fortement recommandé

Conditions d'accès :

Étude de recevabilité de la candidature (CV et lettre de motivation) par le responsable pédagogique de la formation, en présence physique ou non du candidat. Est alors analysée la corrélation entre le projet personnel porté (maturité, expérience, contexte de mise en œuvre, réseau, objectifs opérationnels visés...) et la réponse apportée par la formation. Le responsable pédagogique s'assure également que tous les prérequis d'accès à la formation sont respectés.

Le candidat est ensuite informé de l'acceptabilité de son dossier par le conseiller en formation en charge qui l'accompagne alors dans ses démarches administratives auprès de son organisme financeur.

Dans le cas d'une inadéquation entre projet et formation choisie, une alternative plus pertinente est proposée au candidat.

Intervenant

Kim-Marc HUYNH, dirigeant de la société de production mix-média PointMoov

Diplômé de LISAA, Kim-Marc est aujourd'hui un chef étalonneur réputé. Il a commencé à travailler en tant qu'animateur 2D dans différents studio d'animation puis en tant que Character Designer, Props Designer et Assistant réalisateur. En 2011, il a eu l'opportunité de travailler sur un projet de tournage. C'est ainsi qu'il s'est passionné pour le monde du tournage et du traitement en post-production.

Ou

Fabien Remblier, réalisateur et étalonneur

Réalisateur depuis 1999, Fabien s'est rapidement passionné pour l'étalonnage. Il développe connaissances et expériences qu'il met d'abord au service de ses propres réalisations avant de collaborer à la création d'autres œuvres et/ou produits audiovisuels : documentaires, captations de concerts, séries TV, unitaires TV et longs-métrages.

Plus d'infos sur : www.etalonnage.net

Ou tout autre intervenant de notoriété et réputation équivalentes.

Méthodes pédagogiques

D'une façon générale, nous entendons mobiliser un mode d'apprentissage de type apprenant : chaque stagiaire est mis en situation d'acquisition de savoirs et de savoir-faire, à travers des exercices pratiques et l'étude de problèmes caractéristiques de ce type d'appareil.

Moyens techniques

Pour chaque stagiaire : 1 station de travail haut de gamme avec écran 22 pouces et moniteur de référence Eizo calibré, une surface de contrôle BlackMagic Micro Panel, la dernière version stable de DaVinci Resolve Studio.

Déroulement de la formation

- Durée totale : 70 heures sur 10 journées soit 2 semaines
- Durée hebdomadaire : 35 heures
- Effectif minimum : 3 personnes
maximum : 6 personnes
- Lieu de la formation : Com'Visa
23 rue Saint Guilhem – 34000 Montpellier
- Horaires : 9h30 - 13h / 14h - 17h30
- Contact : Alexandre Dartois
☎ 06 42 44 04 56
@ : formations@cifap.com

Coût par participant	4 200€ HT	5 040€ TTC
		(Assujettissement à la TVA)

Financement

- Intermittents du spectacle, artistes-auteurs : sur étude de dossier par l'AFDAS (renseignements au 01 44 78 38 44), à la condition de satisfaire aux critères de recevabilité (toutes les précisions sur le site de l'AFDAS)
- Salariés d'entreprise : possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue par votre OPCO
- Demandeurs d'emploi : sur étude de dossier par Pôle Emploi
- Autres statuts : nos conseillers en formation analyseront votre profil afin de vous proposer une solution de financement adaptée

Dates des sessions

- Session 1 / 2023 du 13 au 24 mars

Programme détaillé

Théorie et rappels technologiques

Etude des caractéristiques d'une image numérique :

- Espaces colorimétriques de référence (sRGB, Rec 709, DCI-P3, BT 2020, ACES) et gamuts des systèmes
- Gammas (Lin, Rec 709, Logs : LogC, RedLogFilm, CanonLog, Slog2/Slog3, BMCFilm, HDR : Hybrid log Gamma)
- Codecs de compression (Apple ProRes, Avid DNxHD et DNxHR, Séquences DPX, MPEG2 et H.264)
- Conteneurs (MXF, mov, mp4 ou absence de conteneur : DPX)
- Quantification : profondeur des couleurs (8, 10, 12, 14 et 16 bits) et intérêt du traitement en 32 bit linéaire
- Initiations aux LUT
- Application et transportabilité de looks (look caméra de tournage ou first-light pour le montage)
- Transformations d'espaces de couleurs (LogC vers 709 ou Rec 709 vers XYZ P3...)
- IDT/ODT pour l'espace ACES

Etude des configurations Mac et PC requises pour faire fonctionner le logiciel :

- Plateformes matérielles et pièces importantes (CPU/HDD/GPU)
- Optimisations de systèmes existants, remplacements de pièces
- Optimisations des médias et utilisation de mises en caches pour améliorer les performances d'un système sous dimensionné

Gestion de projet et familiarisation avec l'interface

- Découverte des fonctionnalités de DaVinci Resolve : montage, étalonnage, mixage, finishing et rendering
- Logique de fonctionnement d'un projet d'étalonnage et son inscription dans un workflow complet (tournage, montage, mixage, étalonnage, finishing et livraison)
- Paramétrage d'un projet : définition, FPS, espace de couleur, entrées et sorties vidéo, sauvegardes automatiques, fichiers de caches, raccourcis claviers, etc.
- Etude de chacun des espaces de travail primaires : Media, Edit, Color et Deliver
- Importation d'un projet pré-monté sous deux formes : fichier vidéo complet, avec détection automatique des coupes par Resolve / edit list (EDL, AAF, XML) et importation des médias associés
- Optimisation des médias si nécessaire
- Prise en main logicielle

Etalonner avec DaVinci Resolve

Corrections primaires

- Balance des blancs
- Balance des noirs
- Exposition
- Contraste et saturation
- Analyse et correction de teintes
- Blur et Sharpness

Editeur de nodes

- Présentation du node graph et fonctionnement nodal
- Nodes de clip et nodes de timelines
- Types de nodes et agencements (en série, en parallèle, layers...)
- Alphas : transparences et contrôles fins.
- Filtres OpenFX

Corrections secondaires

- Keyer
- Power windows
- Courbes

Animation

- Trackings
- Stabilisation
- Keyframes

Gestion des mémoires : création et utilisation

- Mémoires boutons
- Stills
- Power grades
- Gestion du raccord
- SplitScreen (Multiview)
- Image wipe
- Lightbox

Rendus et livraisons

Gestion de rendus de fichiers

- Clips individuels pour finishing externe
- Simple clip pour livraison
- Création de masters DPX et DCP

Modalités d'évaluation

À l'issue de la formation, le formateur référent procède à l'évaluation des acquis du savoir et du savoir-faire inculqués jusque-là. Le résultat de cette évaluation est porté sur l'attestation de fin de formation transmise au participant.

en partenariat avec

Movie Magic Budgeting

Préambule

Très utilisé outre-Manche et outre-Atlantique, Movie Magic Budgeting est l'un des meilleurs outils logiciels pour l'élaboration et le suivi des budgets de production audiovisuelle et cinématographique.

La version 7 n'étant plus commercialisée, il est primordial de connaître la nouvelle version de MMB, la 10. Bien que la philosophie ne change pas entre ces deux versions, la dernière-née amène de nouvelles fonctionnalités, sous une interface entièrement repensée.

Movie Magic
Budgeting 10

Avec un mois gratuit pour tout utilisateur ainsi que la possibilité d'un abonnement opt-in/opt-out (suspendre votre abonnement le temps voulu et le reprendre avec tous vos projets déjà entamés), MMB 10 est un outil désormais indispensable à tous les directeurs de production, d'autant plus avec la multiplication des co-productions internationales et la présence importante des productions Netflix, Amazon et cie, qui imposent l'utilisation de MMB.

Objectifs de la formation

A l'issue de la formation, les stagiaires sauront :

- Maîtriser l'ensemble des fonctionnalités de Movie Magic Budgeting, dans sa dernière version
- Réaliser un devis de type CNC à l'aide du logiciel, quel que soit le type de production audiovisuelle (long-métrage, téléfilm, série TV, documentaire, publicité...), en répondant aux nouvelles normes des productions, notamment américaines
- Gagner en autonomie et en efficacité dans leur travail

Public concerné

Profil professionnel :

Directeurs de productions, producteurs exécutifs ou délégués travaillant pour le cinéma ou la télévision

Prérequis, expérience professionnelle :

- Etre parfaitement familiarisé à l'outil informatique
- Avoir une expérience préalable de l'organisation d'un tournage de fiction pour le cinéma ou la TV

Conditions d'accès :

Étude de recevabilité de la candidature (CV et lettre de motivation) par le responsable pédagogique de la formation, en présence physique ou non du candidat. Est alors analysée la corrélation entre le projet personnel porté (maturité, expérience, contexte de mise en œuvre, réseau, objectifs opérationnels visés...) et la réponse apportée par la formation. Le responsable pédagogique s'assure également que tous les prérequis d'accès à la formation sont respectés.

Le candidat est ensuite informé de l'acceptabilité de son dossier par le conseiller en formation en charge qui l'accompagne alors dans ses démarches administratives auprès de son organisme financeur.

Dans le cas d'une inadéquation entre projet et formation choisie, une alternative plus pertinente est proposée au candidat.

Méthodes pédagogiques

La formation alterne les interventions par un professionnel en activité, dispensant le savoir technique et la bonne méthodologie indispensable, et les mises à niveau (méthode des cas, travaux pratiques, mobilisation des expériences des participants).

Pour les utilisateurs profanes, un guide de prise en main, rédigé en Français par les équipes de Movie Soft, est mis à disposition en cours de formation.

Nous privilégions un mode de travail pédagogique de type appropriatif : chaque stagiaire, acteur de son devenir professionnel, est mis en situation d'appropriation de savoirs et de savoir-faire dans le cadre de son projet personnel.

Intervenant référent

Fabrice Gilbert Directeur de production depuis 20 ans sur des fictions cinéma mais aussi documentaires pour le cinéma, la télévision et des plateformes. Il a tourné entre autres au Maroc, en RDC, à Cuba, au Népal. Il a été producteur exécutif au Mexique de 2010 à 2015 en publicité, mode et fiction pour différentes sociétés internationales. Il est membre du CA de l'Association des Directeurs de Production (ADP).

Ou tout autre intervenant de compétence et de réputation équivalentes.

Moyens techniques

- Station équipée avec les dernières versions des logiciels Movie Magic Budgeting
- Microsoft Word et Excel

Déroulement de la formation

- Durée totale : 28 heures sur 4 journées
- Effectif minimum : 5 personnes
maximum : 8 personnes
- Lieu de la formation : Com'Visa
23 rue Saint Guilhem – 34000 Montpellier
- Horaires : 9h30 - 13h / 14h - 17h30
- Contacts : Alexandre Dartois
☎ 06 42 44 04 56
@ : formations@cifap.com

Coût par participant 1 680 € HT

2 016 € TTC

(assujettissement à la TVA)

Financement

- Intermittents du spectacle, artistes-auteurs : sur étude de dossier par l'AFDAS (renseignements au 01 44 78 38 44), à la condition de satisfaire aux critères de recevabilité (toutes les précisions sur le site de l'AFDAS)
- Salariés d'entreprise : possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue par votre OPCO
- Demandeurs d'emploi : sur étude de dossier par Pôle Emploi
- Autres statuts : nos conseillers en formation analyseront votre profil afin de vous proposer une solution de financement adaptée

Dates des sessions

- Session 1 / 2022 du 27 au 30 mars

Programme détaillé

JOUR 1 : PRISE EN MAIN DE MMB

Présentation

Standard international

Utilisation et intérêt de l'outil MMB

Fondamentaux

Globaux – base de données

Fringes – charges sociales

Ouverture du logiciel

Ouverture des devis

Matrices – templates

Structure

Top Sheet

Account level

Detail level

Navigation

Barre de menu – tools bar

Icônes

Fenêtres de navigation

Double-clics

Paramètres

Préférences – budget set up

Graphiques

Arithmétiques

Positionnements

Pratique de la navigation sur un budget existant

Edition, partage et sauvegarde

Auto-sauvegarde, archivage et partage des budgets

Quick reports (paramétrer et éditer des pdf du budget très rapidement)

JOUR 2 : MISE EN PRATIQUE

Un devis basique

Feuille récapitulative – top sheet

Charges contractuelles et exclusions

Une grande base de données – globals

Abréviations

Charges sociales – fringes

Exercice pratique

Entrer un devis en utilisant les globals et fringes

JOUR 3 : FONCTIONS SOPHISTIQUÉES

Utilitaires

Groupes – groups

Gestionnaire de devises – currency

Fonction permettant des calculs annexes sur Excel (défraiements, etc)

Budget library & cloud library

Copié collé d'informations récurrentes pouvant être utilisé sur différents devis

Exercice pratique

Utilisation des groupes, des taux de change, du 4ème niveau et de la librairie

JOURS 4 : EXERCICE PRATIQUE

Créer un devis type CNC complet en utilisant tous les outils MMB

Modalités d'évaluation

À l'issue de la formation, le formateur référent procède à l'évaluation des acquis du savoir et du savoir-faire inculqués jusque-là. Le résultat de cette évaluation est porté sur l'attestation de fin de formation transmise au participant.

SCENARIO ET DIALOGUES EN FICTION

Préambule

Ecrire un film, c'est réussir à transformer une histoire en un récit structuré. Ce travail peut sembler ouvert à toute personne ayant de l'imagination et une jolie plume. Et si c'était si facile, si évident, tout un chacun pourrait se prévaloir du titre glorieux d'auteur, de scénariste. Un film, c'est avant tout une structure maîtrisée, avec ses passages obligatoires, ses bascules, son point de non-retour, ses nœuds dramatiques, son climax, la scène orgasmique qui va marquer la fin du cheminement du héros et la réalisation de son objectif initial, en n'oubliant pas de projeter le spectateur au firmament du bonheur. Et ça, c'est un métier. Un apprentissage studieux des différentes techniques d'écriture qui doivent permettre à ce récit tant souhaité de donner naissance à une œuvre du 7ème Art ou plus modestement à un projet audiovisuel de qualité. Auteur-scénariste, c'est un métier qui requiert une formation essentielle pour maîtriser les événements qui se succéderont tout au long du scénario en trois actes jusqu'au climax tant attendu. Une annonce, un paiement obligatoire respecté et le public sera heureux. Une ironie dramatique maîtrisée et le spectateur jubilera. Comment y arriver sinon en appliquant scrupuleusement une méthodologie minutieuse, rigoureuse, apprise avec rigueur auprès de formateurs avides de transmettre leur savoir. C'est ce qu'on appelle depuis toujours la Tradition. C'est cette tradition que nous transmettons à nos stagiaires pour les guider sur le chemin du récit structuré.

A l'issue de la formation, les stagiaires ont la possibilité, s'ils le souhaitent, de faire valider leurs acquis du savoir par un professionnel extérieur au parcours d'apprentissage et se voir attribué, en cas de réussite à cet examen oral, un certificat de compétences.

Objectifs de la formation

Par un mélange équilibré de pratique et de théorie, les stagiaires auront acquis, à l'issue de leur formation :

- La compréhension des fondamentaux théoriques de la dramaturgie en fiction
- La capacité à présenter un script de manière professionnelle
- L'expérience et la confiance en soi engagées par l'écriture – durant la formation – d'une première ébauche de scénario de long-métrage sur un thème donné

- La maîtrise des enjeux spécifiques de l'écriture de dialogues, grâce à la confrontation avec des interprètes professionnels
- La connaissance de l'organisation juridique et sociale du métier de scénariste et de dialoguiste

Public concerné

Profil professionnel :

- Réalisateurs, cinéastes ayant une première expérience de l'écriture de scénario et souhaitant améliorer leur technique
- Auteurs de l'écrit (littérature, journalisme) souhaitant appréhender les spécificités du scénario de fiction
- Par extension, comédiens, amenés à travailler sur la base du scénario et souhaitant avoir la capacité d'en analyser ou comprendre les ressorts, mécaniques et enjeux

Prérequis, expérience professionnelle :

- Avoir une expérience préalable dans la production ou réalisation d'œuvres audiovisuelles
- Avoir déjà expérimenté le travail d'écriture d'un scénario, même si non abouti
- Etre à l'aise en expression écrite
- Avoir une bonne culture cinématographique

Conditions d'accès :

Accueil et information du candidat par un conseiller en formation, en vue de constituer le dossier administratif qui sera transmis au responsable pédagogique.

Constitution du dossier. Le candidat doit renseigner le dossier avec les éléments suivants :

- Un courrier détaillant son projet professionnel
- Un CV à jour indiquant : les diplômes, titres et certifications obtenus, l'expérience professionnelle (liste des emplois occupés, activités bénévoles, salariées ou non) les formations antérieures
- Les divers essais d'écriture de scénario, quel que soit leur état d'avancement

Étude du dossier de recevabilité par le responsable pédagogique du stage. Sera alors analysée la corrélation entre le projet personnel du candidat (sa culture du métier, le contexte de mise en œuvre, son réseau...) et la réponse apportée par la formation. Le responsable pédagogique s'assurera également que tous les prérequis sont respectés. Le candidat est alors informé de la recevabilité de son dossier. Le conseiller en formation en charge du dossier accompagne alors le candidat dans ses démarches administratives auprès de son organisme financeur.

Méthodes pédagogiques

Les deux premières semaines de la formation sont consacrées à l'acquisition des bases conceptuelles et narratives ainsi que des principaux outils (méthodologiques et logiciels) nécessaires à l'écriture d'un scénario de fiction. Cet enseignement théorique s'appuie sur de courts exercices d'écriture, afin de mettre en application chaque notion importante abordée. De même, il est illustré en permanence par la lecture de scénarios et par le visionnage d'extraits de longs-métrages, de téléfilms ou de séries TV, aussi significatifs et emblématiques que possible.

Une journée spécifique permet par ailleurs d'aborder les informations relatives au métier de scénariste et à son environnement professionnel (statut, contrats, droits d'auteur...).

Les stagiaires se consacrent les semaines suivantes à un exercice personnel de plus longue haleine, puisqu'il consiste à engager l'écriture complète d'un scénario de long métrage à partir d'une même contrainte pédagogique (thème, titre, personnage ou autre). Ils sont encadrés pendant toute cette période par un

intervenant référent qui suit et valide les différentes étapes du travail de chacun, de l'élaboration du synopsis à l'écriture du séquencier final.

Après une lecture et une analyse collectives de ces différents scénarii, l'intervenant sélectionne pour chaque projet une ou plusieurs séquences dialoguées significatives, qui sont ensuite « mis en bouche » par des comédiens professionnels (un homme et une femme), sous la direction de chaque stagiaire. L'objectif de ces lectures « à l'italienne » est de sensibiliser chacun à l'art d'écrire des dialogues justes, en parfaite concordance avec la progression logique des personnages dans le récit.

Attention, **conformément à la Charte de Qualité Formation AFDAS**, le travail personnel d'écriture effectué pendant la formation n'est qu'un exercice pédagogique et n'a pas, à ce titre, pour finalité d'être réalisé ou produit. **Il n'est donc pas possible de travailler sur un projet personnel.**

Intervenants

Sandrine Henry. Ancienne élève de Paris III, Sandrine a produit une quinzaine de fictions, chez A2L et Sombrero films. Consultante pour France 3 et Studio Canal, elle enseigne aussi le cinéma, notamment pour la Fémis et l'ESRA.

Et

Serge Elleinstein. Diplômé de l'IDHEC, Serge est scénariste et réalisateur en fiction et documentaire. Auteur de nombreux documentaires long-métrages pour Arte ou distribués en salle (LoveMEATender, Je chanterai pour toi, Around the world with Joseph Stiglitz, Himmler et moi...), il travaille désormais en fiction (Le masque de San, Black President), également en anglais. Par ailleurs, il a enseigné le scénario, la réalisation et l'image dans plusieurs écoles (ESRA, ESIS, Beaux-Arts).

Ou

Jean-Luc Miesch. Scénariste et réalisateur pour la télévision, le cinéma et le théâtre : *Nestor Burma, détective de choc* (avec Michel Serrault, Jane Birkin, Pierre Arditi, Guy Marchand...), *Madame G* (avec Elizabeth Bourguine), *Les anneaux de la gloire* (avec Elizabeth Bourguine, Thierry Rey, Philippe Clay...), etc. Lauréat du Prix spécial du Jury du jeune cinéma d'Hyères, Winner of the Comedy Award du Festival de Seattle, Winner of the Mobius Award du festival de Chicago (film publicitaire). Membre de nombreux jurys : Perspectives du Cinéma Français - Festival de Cannes, Festival du film fantastique d'Avoriaz, Prix littéraire Canal+ Vogue Homme... Comédien : *Subway* (de Luc Besson), *Grosse Fatigue* (de Michel Blanc)

Ou tout autre intervenant de compétence et de réputation au moins équivalentes.

Avec la participation de deux comédiens professionnels et d'un juriste.

Moyens techniques

Les stagiaires disposent pour cette formation d'une salle de cours et de visionnage. Celle-ci est équipée d'un accès internet.

Pour l'écriture du projet, chaque stagiaire est libre de travailler à la Cave Co ou à son domicile, dans la mesure où il respecte les rendez-vous réguliers pris avec le formateur référent.

Déroulement de la formation

- Durée totale : 210 heures sur 30 jours soit 6 semaines
- Durée hebdomadaire : 35 heures
- Effectif minimum : 4 personnes
maximum : 10 personnes
- Lieu de la formation : Cave Co
2 route de Lunel – 34400 Saint Just
- Horaires : 9h30 - 13h / 14h - 17h30
- Contact : Alexandre Dartois
☎ 06 42 44 04 56
@ : formations@cifap.com

Coût par participant

6 250 € HT

7 500 € TTC

(assujettissement à la TVA)

Financement

- Intermittents du spectacle, artistes-auteurs : sur étude de dossier par l'AFDAS (renseignements au 01 44 78 38 44), à la condition de satisfaire aux critères de recevabilité (toutes les précisions sur le site de l'AFDAS)
- Salariés d'entreprise : possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue par votre OPCO
- Demandeurs d'emploi : sur étude de dossier par Pôle Emploi
- Autres statuts : nos conseillers en formation analyseront votre profil afin de vous proposer une solution de financement adaptée

Dates des sessions

- Session 1 / 2023 du 6 avril au 24 mai

Programme détaillé

Première et deuxième semaines

La théorie

La position de base

8 jours

- Scénario : un travail en perpétuelle évolution
- Scénario : une anticipation d'un film

Analyse de films et de scénarios

- Visionnage d'un film et écriture de son script
- Quelques scripts de films célèbres

Le travail du scénariste

- Après l'idée, le résumé
- Le squelette
- L'enchaînement des séquences
- La continuité narrative
- Le scénario
- Le découpage
- Le synopsis

L'aspect extérieur d'un scénario

De l'image littéraire à l'image cinématographique

- Images littéraires

- Images cinématographiques
- Ce qui reste d'un roman...

Comment naissent les idées

- Nature d'une idée cinématographique
- Jeux créatifs

Le langage dramatique : la théorie

- Nature du drama
- Règles de base
- Mécanismes fondamentaux
- Théorie des conflits : personnages, objectif, obstacle
- Structures intimes d'un film
- Les trois actes
- Nœuds dramatiques : incident déclencheur, climax/point de non-retour, le crescendo

L'Autre du film : le spectateur

- Les genres et les traitements
- Une théorie de l'information
- Le comique de situation ou l'ironie dramatique

Une méthodologie

- Où, quand, comment...
- Fiches ou pas fiches
- Libre cours à l'imaginaire ou...
- Une pensée bien encadrée

Les personnages

- Recherche des éléments caractéristiques
- Elaboration d'une bible
- La progression des personnages dans le récit
- Point de vue omniscient ou subjectif ?

Les scènes

- Structurées comme le film entier
- Les moyens à disposition : activité, visuel, auditif

Les structures du métier de scénariste

1 jour

- Droit et économie du métier de scénariste
- Les sociétés d'auteur et la protection de l'auteur
- Les droits et contrats
- Les associations de scénaristes
- Les spécificités du métier de dialoguiste
- Le rapport aux producteurs et aux chaînes
- Les fonds d'aide à l'écriture

La mise en page

1 jour

- Normes américaines, normes françaises
- Prise en main du logiciel Final Draft
- Exercices de mise en page à partir d'un texte brut

Troisième, quatrième et cinquième semaines

Exercice d'application

Lancement de l'exercice

1 jour

Explication collective du thème choisi et des contraintes pédagogiques à respecter

Ecriture du projet personnel

12 jours

Il est laissé à chaque participant entière liberté de travailler au CIFAP ou à son domicile, **dans la mesure où il respecte les rendez-vous individuels fixés avec l'intervenant principal** (sur site, par téléphone ou par mail).

- Elaboration et validation de l'idée
- Documentation préalable
- Construction du sujet sur un axe théorique
- Ecriture personnelle du résumé et de la continuité dialoguée
- Premières corrections en tête-à-tête avec le formateur

Analyse critique

3 jours

- Impression et diffusion du script aux autres stagiaires
- Lecture collective et débat
- Pistes de réécriture
- Choix des scènes dialoguées étudiées avec les comédiens

Sixième semaine

Travail sur les dialogues

Avec la participation de deux acteurs pour la mise en place du texte

L'art du dialogue est une négociation sans cesse renouvelée entre l'image et le texte. En réalité, le véritable maître du dialogue – par le biais du scénariste – c'est le personnage et l'acteur. C'est pourquoi, au cours de cette formation, nous confrontons le dialogue à l'acteur dans un exercice pratique qui fait intervenir des comédiens.

Ce sont les personnages d'une fiction qui vivent l'histoire que l'on écrit. De fait, ce sont eux qui interagissent dans les méandres du récit : comme dans la « vraie » vie, ce sont eux qui écrivent leur propre destin. Par conséquent, comme dans la « vraie » vie, un personnage ne vit pas la résolution d'une même histoire de la même manière qu'un autre.

Or, on le voit, une mauvaise connaissance des personnages que l'on développe peut, à terme, mener le scénariste dans l'écriture artificielle où les tenants et les aboutissants de l'intrigue sont alors forcés, afin que « tout rentre » plus ou moins arbitrairement dans ce que l'auteur a décidé. Le dialogue apparaît alors comme l'élément essentiel du rôle et de l'acteur, autant dire « le cœur battant » de l'histoire.

4 jours : exercices pratiques

Lecture et analyse des textes personnels soumis par les stagiaires

Les stagiaires soumettent une scène du scénario écrit durant les semaines précédentes. Chaque texte est lu et analysé. Le stagiaire commence par faire le pitch de son projet puis il situe la scène de son choix dans la continuité du récit et présente ses personnages au groupe comme on présente sa famille à des inconnus. Au préalable, il aura été conseillé aux stagiaires de choisir une des scènes clés de leur scénario, c'est-à-dire plus particulièrement soit la scène de l'incident déclencheur, soit la scène du point de non-retour, soit la scène du climax. La compréhension du rôle de ces scènes dans un récit structuré aura été acquise au cours de la première partie de la formation. Cette scène doit être face-à-face entre deux personnages principaux : une femme et un homme. Un troisième personnage pourra passer dans la scène mais de façon très accessoire, anecdotique.

Mise en place du texte avec acteurs

Le dialogue n'existe pas sans celui qui le dit, celui qui l'interprète ; vouloir faire du dialogue sans une pratique avec des comédiens nous semble totalement absurde. Nous tenons donc à sortir le dialogue du texte pour l'entendre et l'incarner, pour lui donner sa vraie vie. Chaque stagiaire assiste donc et participe à la mise en place en studio de répétition de la scène travaillée lors du module précédent.

Deux acteurs professionnels, une femme et un homme, reçoivent le texte de la scène et seulement ce texte. Ils en prennent connaissance puis le stagiaire prend la parole et présente son texte : le sujet du film (pitch très court), le thème principal développé (le sens du film), le style (comédie, drame...), l'histoire des personnages (sommairement : leur milieu social, leurs costumes, leurs tics et manies). Ensuite commence une lecture à l'italienne, c'est-à-dire sans décor : tentative de jeu libre inspirée par le texte brut (d'abord les intentions, les évidences...). Puis, petit à petit, sous la direction de l'intervenant et en parfaite connivence avec le stagiaire, nous essayons de faire évoluer, de préciser les mouvements de la scène (déjà entraperçus lors du module précédent) et de rectifier les dialogues (« au rasoir ») : que manque-t-il ? Les « mots » n'ont-ils pas escamoté l'essentiel du message du film (thématique principale) ? Parle-t-on enfin juste ?

Les comédiens nous font part de leurs sentiments sur le texte, de leurs réticences, de leurs difficultés sur tel ou tel point. Le stagiaire note et peut modifier son texte en conséquence. Et nous recommençons jusqu'à ce qu'une ligne de dialogues au service de la mise en scène se dégage et se fixe. Bien entendu, les autres stagiaires ne sont pas seulement spectateurs. La parole leur est offerte pour des remarques ou des suggestions. Ils constituent un public critique et concerné. Cependant, leurs avis ne sont que consultatifs, chaque stagiaire gardant la main sur son projet.

1 jour : débriefing

Analyse et débat sur les scènes jouées

Le débriefing permet de poser toutes les questions issues d'une pratique de mise en bouche par les comédiens. La dernière heure sera celle de la conclusion de la formation.

En parallèle, les stagiaires qui le souhaitent passent l'oral de certification de compétences, à tour de rôle.

REGLEMENT DE LA CERTIFICATION

Contrôle continu et évaluation durant le stage

La session de formation prépare à l'obtention d'un certificat de compétences.

Les stagiaires restent néanmoins libres de ne pas présenter leur candidature à l'oral de certification, sans que cela interfère sur le processus ou les contenus de leur formation.

Tout au long de la formation, des évaluations prennent place dans le planning de formation, suivant des modalités spécifiques pour chaque stage. L'évaluation par les contrôles continus est formative, en ce qu'elle constitue une partie du processus de formation, la présence à ces contrôles est donc obligatoire durant toute la durée du stage, que le stagiaire décide ou non de présenter sa candidature à l'oral de certification.

Conditions d'éligibilité à l'oral de certification :

Tout stagiaire absent à une épreuve de contrôle continu est considéré comme défaillant.

Un fort absentéisme, durant la formation, ou une posture inadaptée peuvent également priver le candidat de sa présentation à l'oral de certification

ORAL DE CERTIFICATION

Critères et méthode d'évaluation :

Un professionnel extérieur au parcours de formation évaluera le candidat au regard des compétences définies par le référentiel de certification, à savoir la maîtrise des bases conceptuelles et narratives ainsi que des principaux outils (méthodologiques et logiciels) nécessaires à l'écriture d'un scénario de fiction.

Un entretien individuel aura lieu, pour se faire, le dernier jour de la formation.

Un candidat absent, ce jour, sera déclaré comme défaillant et éliminé.

Déroulement de l'oral (1h environ)

- Examen de votre CV, présentation de votre parcours professionnel et personnel, de votre actualité professionnelle et de votre ou vos projet(s) à l'issue de la formation
- Questions du juré sur les règles de dramaturgie, la projection en images du récit, etc. Analyse de la mise en forme du scénario produit durant la formation...

La décision finale du juré est souveraine et ne pourra être contestée

Communication des résultats et remise du certificat :

La communication des résultats dans les 24h ouvrées suivant l'entretien.

Les stagiaires ayant réussi leur oral se verront adresser par courrier un certificat (parchemin) dans les 2 semaines suivant la fin de leur formation.

L'écriture de série

Feuilleton, shortcom, sitcom, mini-série, script reality...

Préambule

La série, qu'elle soit destinée à la télévision ou au web (streaming ou VOD) exige de l'auteur de l'écrit un panel très large de connaissances et de compétences, un savoir qui lui permet de porter bien des missions, de celle qui incombe au créateur jusqu'à celle du directeur de collection.

Cette formation vous propose de balayer l'ensemble du spectre de la création d'une série. Non seulement d'explorer, via de nombreux cas d'études et travaux dirigés, l'ensemble d'une dramaturgie possible et variée mais également d'expérimenter les différents rôles existants : celui du scénariste, bien sûr, mais également du concepteur de série, de l'auteur en atelier, du directeur d'écriture.

Explorer la nature de cette écriture spécifique, c'est aussi accéder à la notion de « logiciel dramaturgique ». Une série, en effet, c'est souvent « un concept et des personnages forts » mais aussi la capacité à s'inscrire dans la durée.

Objectifs de la formation

À l'issue de la formation, les stagiaires seront en capacité de :

- Définir les spécificités de la série (par rapport à un unitaire)
- Identifier et comprendre le rôle de chaque pôle de création
- Rédiger une bible
- Construire de bons personnages, éléments-clés de la série
- Développer une structure narrative adéquate et imposer le bon rythme
- Organiser les fils dramatiques
- Garantir la continuité et viser la pérennité
- Adapter leur travail selon le format et son support de diffusion (TV, web, VOD...)

Public concerné

Profil professionnel :

Tout professionnel de l'audiovisuel ou du cinéma (auteur-réalisateur, scénariste...) porteur d'un projet de série et souhaitant en comprendre les enjeux ainsi que posséder les clés de son écriture

Prérequis, expérience professionnelle :

- Un parcours professionnel préalable dans les secteurs du cinéma ou de l'audiovisuel est impératif
- Avoir une première expérience de l'écriture de scénario

Conditions d'accès :

Étude de recevabilité de la candidature (CV et lettre de motivation) par le responsable pédagogique de la formation, en présence physique ou non du candidat. Est alors analysée la corrélation entre le projet personnel porté (maturité, expérience, contexte de mise en œuvre, réseau, objectifs opérationnels visés...) et la réponse apportée par la formation. Le responsable pédagogique s'assure également que tous les prérequis d'accès à la formation sont respectés.

Le candidat est ensuite informé de l'acceptabilité de son dossier par le conseiller en formation en charge qui l'accompagne alors dans ses démarches administratives auprès de son organisme financeur.

Dans le cas d'une inadéquation entre projet et formation choisie, une alternative plus pertinente est proposée au candidat.

Méthodes pédagogiques

Chaque journée de travail est organisée selon une structure souple : cours magistraux le matin puis travaux dirigés et workshops l'après-midi.

Tout au long de la formation, le(s) intervenant(s) accompagne(nt) les stagiaires auteurs en échangeant avec eux, en les aiguillant, en les guidant dans l'application concrète des notions apprises, en les mettant en phase avec leur propre monde, en les encourageant avec bienveillance. C'est aussi par ce travail d'accompagnement individuel que les stagiaires seront amenés à développer leur propre concept de série, en atelier.

Conformément à la Charte de Qualité Formation AFDAS, le travail personnel d'écriture effectué pendant la formation n'est qu'un exercice pédagogique visant à acquérir savoirs et savoir-faire. Il ne peut donc, à ce titre, avoir pour finalité d'être réalisé ou produit.

Intervenant référent

Elie-G. ABECERA, auteur-scénariste

Elie a travaillé en télévision à l'écriture de plusieurs sitcoms, feuilletons ou mini-séries, dont notamment *Extrême Limite* (Marathon Prod), *Seconde B*, *Tam Tam Club* et *Les Années Décibels* (Flach Films/F2), *En garde à Vue* (Blue Dalhia Productions), *Manatea : les Perles du Pacifique* (Gaumont TV/TF1), *La Cage* (Hamster Production/TF1), *Zone Reptile* (Morgane Prod/ARTE) ou encore *Par Amour* dans la collection *Verdict* (Série Limitée/M6).

Il est également co-auteur de la série *Affaires Familiales* (bible, concept, épisodes) pour TF1 et Téléimages, et de la série *C.Com.Ç@* (F2/Dargaud Marina/Bel Ombre Films), prix de la meilleure fiction jeunesse à Luchon.

Il travaille actuellement sur trois longs-métrages cinéma, dont *Pyramide* chez Nebo Productions qu'il va également réaliser et *Courir après un Funambule* pour Les Films de la Butte.

Ou tout autre intervenant de notoriété et de compétence équivalentes.

Moyens techniques

Les stagiaires disposent d'une salle de cours et de visionnage. Elle est équipée d'un système de vidéo projection HD et d'un poste maître sur lequel sont installés tous les logiciels et/ou outils de travail des divers professionnels intervenants.

Déroulement de la formation

- Durée totale : 140 heures sur 4 semaines
- Durée hebdomadaire : 35 heures
- Effectif minimum : 4 personnes
maximum : 8 personnes
- Lieu de formation : Cave Co
2 route de Lunel – 34400 Saint Just
- Horaires : 9h30 - 13h / 14h - 17h30
- Contact : Alexandre Dartois
☎ 06 42 44 04 56
@ : formations@cifap.com

Coût par participant	5 600 € HT	6 720 € TTC
		<i>(assujettissement à la TVA)</i>

Financement

- Intermittents du spectacle, artistes-auteurs : sur étude de dossier par l'AFDAS (renseignements au 01 44 78 38 44), à la condition de satisfaire aux critères de recevabilité (toutes les précisions sur le site de l'AFDAS)
- Salariés d'entreprise : possibilité de prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle continue par votre OPCO
- Demandeurs d'emploi : sur étude de dossier par Pôle Emploi
- Autres statuts : nos conseillers en formation analyseront votre profil afin de vous proposer une solution de financement adaptée

Dates des sessions

- Session 1 / 2023 du jeudi 25 mai au jeudi 22 juin

Programme détaillé

SPÉCIFICITÉS D'UNE SÉRIE

Définitions

Différences cinéma/télévision/web : public visé, notion de fidélisation, immersion (binge watching), récit long, récit « court », etc.

Air du temps

Perspectives multiples

Emotions mises en œuvre

Identification

Surprise : cliffhangers multiples, organisation du récit autour de la notion de coup de théâtre, accroches, twists, etc.

CONCEVOIR UNE SÉRIE : QUE CONTIENT LA BIBLE (VUE D'ENSEMBLE) ?

Personnages et groupes de personnages

Faibles et complémentarités

Forces et énergies dramaturgiques

Importance du décor

Univers forts

Le lieu comme un personnage

Thématiques

Cibles

Le logiciel de la série

Note d'intention

PERSONNAGES : L'ÉLÉMENT CLÉ D'UNE SÉRIE

Destins
Fils entremêlés, du point de vue du concept
Empathie
Désirs ultimes
Enjeux, motivations
Conflits internes
Possibilités de changement
Antagonistes
Taguer le personnage
Les « méchants » dans les séries
Méthodologie de développement
Faiblesses et besoins (Truby)
Différenciation des objectifs et des enjeux
Conflits internes
Codes, symbolisme et instances du personnage (Campbell/Propp)

STRUCTURE : SPÉCIFICITÉS

Rappel de la structure cinématographique classique :

- 3 actes
- 22 points de Truby
- Voyage du Héros (Campbell)

Rythme d'une série (bouclée, feuilleton...)

ORGANISATION DES FILS DRAMATIQUES

Arène
Changement des personnages
Unité logique de l'action
Action narrative ou l'art de la tension
Dimensions de la Fable
Incident déclencheur ou/et incitatif
Découverte progressive des personnages
Transformation
Conflit ou tension ?
Désir des héros
Ventilation des informations
Intrigue A, B stories, intrigues secondaires

PERSONNAGES ENTRE EUX

Règle de la récurrence
Héros multiples
Héros collectif : types de héros collectifs (profils de « chevaliers », de « super héros », de « sauveur », etc.), terminologie, ancrage dans le symbolisme, projection et attentes du public
Nombre optimal de héros dans une série selon son développement
Trame des personnages : multicouche psychologique, dialogue sous-terrain, leviers inconscients
Anti-manichéisme : à la découverte d'un récit moderne

INDICES ÉMOTIONNELS

Indétermination émotionnelle
Règles de l'émotion
Inquiétude

Qui véhicule quoi ?
Organisation des différents fils émotionnels

MÉTHODOLOGIE DE DÉVELOPPEMENT

Arche narrative :

- Travail en atelier
- « Slicing »
- Fils croisés (méthodologie)
- Abscisses et ordonnées
- La « grande » histoire et prégnance de l'intrigue principale
- Plot-driven ou character-driven ?
- Histoires secondaires
- Établissement du document de présentation

Épisodes :

- Méthode 4 actes
- Structure en ABCD
- Post-it
- Travail en atelier
- Plot points et séquencier
- Rythme : climax, cliffhangers, twists
- Établissement du document de présentation

Continuité :

- Incarner les personnages
- Travail à plusieurs
- Spécificités et branding
- Composer le dialogue comme un mixage multipistes (Truby)
- Triangle de Karpman

LA WEB SÉRIE

Spécificités

Moyens techniques

Marché, branding et modèle économique

Travail en groupe : des personnalités multi-rôles

Promotion et autopromotion : investir le web, créer sa communication, réseaux sociaux, blogs, YouTube, etc.

MÉTHODOLOGIE : EXPÉRIMENTATION DES DIFFÉRENTS PÔLES DE CRÉATION (TRAVAUX EN TD OU EN ATELIERS SUR L'INTÉGRALITÉ DE LA FORMATION)

Psychologie de l'auteur

Obtenir le meilleur de ses collègues de travail

Bon positionnement par rapport au positionnement hiérarchique

Ecrire sous direction

Diriger une écriture

Diriger un atelier

Segmenter les rôles : diviser le travail (synopsis, séquencier, dialogue)

Ecrire un dialogue à plusieurs (différentes configurations)

Elaborer un projet avec une exigence de distributeur

BILAN GÉNÉRAL

CONCLUSION ET PISTES DE TRAVAIL POUR L'AVENIR : POINTS FAIBLES, POINTS FORTS

Modalités d'évaluation

À l'issue de la formation, le formateur référent procède à l'évaluation des acquis du savoir et du savoir-faire inculqués jusque-là. Le résultat de cette évaluation est porté sur l'attestation de fin de formation transmise au participant.