

Parcours
Technicien

Une formation portée par Films en Bretagne, en partenariat avec l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne (site de Lorient). Avec le soutien de la Région Bretagne.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Renforcer la polyvalence des techniciens spécialisés de l'animation ;
- Cerner et expérimenter la totalité du processus de production d'un film en stop-motion ;
- Optimiser les savoir-faire techniques et maîtriser leur articulation au sein d'une chaîne de production et d'un travail en équipe ;
- Comprendre la viabilité économique des projets ;
- Utiliser les innovations techniques et numériques pour soutenir et améliorer la productivité, tout en préservant l'originalité des formes produites ;
- Favoriser le travail au sein de productions internationales.

À l'issue de la formation, les professionnels ont acquis une compréhension détaillée de la totalité du processus de production d'un film en Stop-Motion. Ils sont immédiatement opérationnels, polyvalents, capables de répondre à un large éventail de postes dans le secteur de l'animation en Stop-motion.

PUBLIC

La formation est ouverte aux professionnels de l'animation cherchant une plus grande compréhension de tout le processus de production ; artistes plasticiens avec un intérêt pour l'animation en stop motion ; demandeurs d'emploi ayant un parcours artistique ; d'autres profils combinant créativité et savoir-faire technique de production.

MODALITÉS

Dates : du lundi 7 janvier au lundi 30 septembre 2019

Durée : 9 mois

Volume horaire : 1077 heures / dont 762 heures en apprentissage

Planning :

Du 07/01/19 au 22/03/19 : apprentissages

Du 01/04/19 au 21/06/19 : stage et déplacement professionnel au MIFA

Du 01/07/19 au 13/09/19 : apprentissages

Le 30/09/19 : évaluations finales et bilans

Lieux : LORIENT (56). EESAB, site de Lorient (1 avenue de Kergroise 56100 Lorient

+ Stage de 9 semaines en société de production (en France ou en Europe effectué du 1er avril au 7 juin 2019).

A l'occasion du Festival international du film d'animation d'Annecy et son Marché (MIFA), un déplacement de 4 jours est organisé à Annecy la semaine du 10 au 18 juin 2019.

Effectif : 10 personnes

Coût pédagogique : 16800 € net de taxes par participant

Prise en charge possible du coût pédagogique, sous conditions.

LE PROGRAMME

Phase 1 du 7/01/19 au 22/03/19

Animation - 77 heures

Apprentissage des principes de l'animation image par image et leur application en volume animé.

Exercices à partir d'armatures nues et de marionnettes construites par les stagiaires.

- mise à niveau des bases de l'animation : courbes de mouvement, vitesse, amortis. Simplicité et clarté. Poids, inertie, désynchronisation ;

- jeu de la marionnette : attitudes et expressions. Timing du jeu. Gestion de plusieurs personnages. Styles d'animation ;

- dialogue : détection, lipsynch et jeu.

Décors et accessoires - 70 heures

Conception et fabrication d'un décor au service d'une mise en scène et d'un tournage.

Découverte et pratique des outils et matériaux les plus fréquents. Compréhension et articulation pratique des notions d'échelle.

À partir d'une référence couleur en 2D, et d'indications de mise en scène (4 types de plans / différents axes), appréhender les différentes étapes de fabrication d'un décor :

- sa conception (échelles, mesures, choix des matériaux, estimation des besoins humains et matériels, plans) ;

- sa construction (modules, ergonomie, etc.) ;

- ses finitions (peintures, patine, effets de vitre, sols, ...) ;
- son installation sur un plateau de tournage (ergonomie du travail, «durabilité» de l'installation).

Conception et fabrication des accessoires : accessoires fixes qui constituent le décor, accessoires animables, accessoires lumineux, la spécificité des véhicules.

Marionnette - 70 heures

Conception et construction d'une marionnette pour expérimenter concrètement la complexité des étapes de fabrication.

Répondre à l'enjeu primordial du tournage : comment s'assurer de sa solidité et de son animabilité ?

Principalement axé sur des marionnettes «bipèdes», ce module détaille les étapes de la fabrication d'une marionnette :

- étapes préparatoires : conception technique des marionnettes à partir de références visuelles 2D, estimation des besoins humains et des matériaux, détermination du procédé de fabrication ;

- premiers modelages et sculptures des prototypes ;

- étapes de fabrications de la marionnette en vue de l'animabilité de la poupée : les moules par partie de corps, la fabrication des squelettes (pièces existantes, usinage de pièces, assemblages), les tirages des éléments ;

- finitions et habillage : techniques de finitions selon les matériaux (résine, latex, silicone, ...), couture des costumes.

Présentation pratique des outils 3D avec leurs apports dans la conception (modélisation) et la mise en œuvre du prototype (scan 3D).

Outils 3 D - 14 heures

Tests d'animation ; simulation des mouvements de caméra dans les décors ; impression 3D de pièces (accessoires, bouches de personnages, etc.), les nouvelles technologies intègrent peu à peu les techniques artisanales de la stop motion.

Ce module permet de faire un état des lieux de l'utilisation des outils 3D dans la stop motion.

Écriture - 38,5 heures

Sont traités au sein du module écriture les questions de dramaturgie et les grands principes scénaristiques. A travers un atelier pratique, le travail d'écriture initie les projets collectifs réalisés en fin d'année.

Anglais - 20 heures

Des ateliers linguistiques en langue anglaise ont lieu une fois par semaine (hors période de stage et déplacement à Annecy). Ils visent à améliorer la compréhension orale, à communiquer et à se faire comprendre au sein d'une équipe internationale.

Production - 21 heures

Le module production a pour objectif de sensibiliser les stagiaires aux contraintes de la production au service d'une pleine faisabilité des projets.

Sont abordés : les nécessités d'un calendrier de fabrication optimisé ; la notion d'anticipation tout au long du processus de fabrication ; la collaboration producteur - réalisateur ; la collaboration assistant réalisateur - directeur de production ; la faisabilité financière d'un projet et les ajustements éventuels ; la traduction d'un scénario et d'un story-board en données opérationnelles de production ; l'organisation des étapes et le planning général ; l'organisation et les plannings des tournages. Introduction à l'environnement marchand dans lequel se produit un film en stop motion : quelle économie ? quels publics ? quels financements ?

Histoire de l'art du cinéma d'animation en stop-motion - 17,5 heures

Un cycle de 5 conférences sur l'histoire du cinéma d'animation en volume vient élargir le champ de références des stagiaires. Le plus : L'EESAB de Lorient propose à l'année des conférences ouvertes à tous, les stagiaires pourront y assister en complément de leur cursus.

Évaluation, bilan intermédiaire - 7 heures

Une journée est dédiée à l'évaluation des enseignements et au bilan intermédiaire de la formation.

Phase 2 du 1er/04/19 au 21/06/19

Stage en société de production

du 01/04/19 au 07/06/19 - 315 heures

Stage professionnel de 9 semaines au sein d'une société de production en France ou en Europe.

Déplacement au MIFA

semaine du 10 au 14/06/19 - 28 heures

Rendez-vous incontournable de la profession, le déplacement de 4 jours au MIFA est l'occasion de découvrir et rencontrer l'ensemble des acteurs nationaux et internationaux de l'animation.

Évaluation – semaine du 17 au 21/06/19 - 7 heures

Une journée d'évaluation.

Phase 3 du 1er/07/19 au 13/09/19 + lundi 30/09/19

Rig - 21 heures

Comment faire voler un oiseau image par image ou jouer au foot en stop motion ?! Par le travail du rig : armatures, structure et cales en tout genre, invisibles à l'image finale. Sur la base d'exercices pratiques, mise en lumière de l'une des faces cachées d'un tournage, expérimentation de quelques techniques de «triches» indispensables. Les contraintes du travail du rig lors du tournage, les incidences du travail du rig à l'étape de la post-production.

Lumière - 14 heures

Présentation du rôle et de la place d'un chef opérateur sur un film en stop motion : lumière, cadrage, parfois machinerie, gestion d'une unité de lumière sur de multi-plateaux ... Les incidences de la lumière selon les matériaux des décors et des marionnettes. Le module prépare les tournages des projets collectifs de fin d'année.

Post-production image - 14 heures

Traitement des images post-tournage : des étapes créatives (Matt painting, compositing) aux étapes plus ingrates (nettoyage des plans). Anticiper de façon efficace la post-production image en amont du tournage. Le module s'appuie sur les tournages des projets collectifs de fin d'année.

Story-board (et animatique) - 35 heures

Le story-board est la pièce maitresse d'un film. Lecture et analyse du story-board sous les angles artistiques, techniques, financiers, organisationnels : intentions de mise en scène, adéquation entre la mise en scène et la technique d'animation, notions d'espace et de temps, etc.

Utilisation du story-board comme support et base commune de communication entre les différents corps de métier.

Montage de l'animatique : intégration du timing et des sons. Le module se déroule en lien avec la réalisation du story-board des projets de fin d'année.

Set-dress - 10 heures

Le module s'inscrit en complément du module décors et accessoires dispensé en phase n°1 de la formation. Description du travail de «set dress» ou habillage de décor ; présentation du travail de script induit par ce poste. Mise en avant du rôle clé de ce poste, garant des raccords lors de la fabrication et des tournages.

Anglais - 22 heures

Des ateliers linguistiques en langue anglaise ont lieu une fois par semaine (hors période de stage et déplacement à Annecy). Ils visent à améliorer la compréhension orale, à communiquer et à se faire comprendre au sein d'une équipe internationale.

Projets collectifs tutorés - 269 heures

La formation comprend la réalisation d'un projet d'animation en petits groupes. Le projet sert de support aux apprentissages dispensés en phase 3. Il fait l'objet d'une évaluation finale.

Évaluation, bilan – lundi 30/09/19 - 7 heures

La journée est dédiée à l'évaluation des projets collectifs et au bilan de la formation.

LES FORMATEUR·TRICE·S ET INTERVENANT·E·S

La formation est conçue par un comité d'experts professionnels de l'animation. Ils coordonnent le parcours de formation et sont formateurs sur les modules de leurs spécialités. Ils mobilisent un réseau d'intervenants professionnels qui partagent leur expertise au sein de chaque module présenté.

Armelle GLORENNEC

Productrice de films et séries d'animation, et directrice générale du groupe Blue Spirit. Après avoir démarré en production avec JPL Films en Bretagne, avec des films stop-motion (courts métrages et mini-séries), en 2005 Armelle Glorennec rejoint Blue Spirit – société de production spécialisée dans l'animation particulièrement en 3D/CGI.

Elle produit des séries animées pour la télévision et des longs métrages, dont **Le Tableau** de Jean-François Laguionie et **Ma vie de courgette** de Claude Barras (2 Césars, finaliste aux Oscars et aux Golden Globes) – un film qui l'a ramenée à la stop-motion (en 2014-2015).

Elle a été chargée de cours entre 2001 et 2005, à l'Université de Rennes 2 Haute Bretagne et à l'Esra Bretagne.

Denis WALGENWITZ

En plus de son rôle de réalisateur, il a mis en place et dirigé la résidence de production de films d'animation à l'APCVL (maintenant CICLIC « Livres, images et culture numérique dans la région du Centre ») à Château-Renault, de 2000 à 2005.

En même temps, il a été président de l'AFCA (Association française du film d'animation) de 2005 au 2017. En 2000, il a commencé à travailler comme assistant-réalisateur sur des séries animées, des films publicitaires et plusieurs clips vidéo.

En 2005, il occupe le même rôle sur **Persépolis** de Vincent Paronnaud et de Marjane Satrapi, pour le pilote d'**Un monde truqué**, dessiné par Jacques Tardi et dirigé par Christian Desmares, et sur **La tortue rouge** de Mikael Dudok Dewit. Il a travaillé comme assistant de production sur les séries de **Moi, moche et méchant** par Chris Renaud et Pierre Coffin, sur **Ma vie de courgette** de Claude Barras, et en tant que superviseur de l'animation sur **Le Congrès** par Ari Folman... En 2017, il co-réalise le court-métrage stop-motion **La mort, père & fils** avec Vincent Paronnaud.

Gilles COIRIER

Chef animateur, a animé pendant 20 ans sur tous types de projets (court, séries, spécial tv) en France et à l'étranger (U.K., Pays Bas, Danemark), a supervisé les animateurs débutants sur la série **Les kiwis** (Double mètre/XBO films,) et les a aidés à rejoindre des équipes de tournage en tant que professionnels chevronnés.

Il a été en charge des ateliers de cinéma d'animation en arts visuels et artistiques à l'Université de Rennes 2 de 2010 à 2014. Il a également dirigé de nombreux ateliers pour le public scolaire et les adultes.

S'il faut citer un film ou deux : **Raymonde ou l'ascension verticale** de Sarah van den Boom (JPL Films / Papy 3D), **Les escargots de Joseph** de Sophie Roze (JPL Films).

Xavier KAWA-TOPOR

Xavier Kawa-Topor a été directeur de l'Action éducative au Forum des images (1999-2005) où il a créé avec son équipe le Carrefour de l'animation, un forum national pour les écoles d'animation, et la biennale Nouvelles images du Japon, un événement pionnier dans la reconnaissance des grands maîtres de l'animation japonaise, tels que Isao Takahata et Hayao Miyazaki.

Il a contribué à la redécouverte des pionniers Ladislav Starewitch (directeur artistique et producteur exécutif du long métrage **Les Contes de l'horloge magique** en 2003) et Emile Cohl (célébration nationale du centenaire Emile Cohl 2008).

En tant que directeur de l'abbaye de Fontevraud (2005-2014), il a créé la Résidence internationale d'écriture pour le cinéma d'animation, qui à ce jour, a accueilli près de 200 réalisateurs de 30 pays différents.

Depuis 2015, il est délégué général de la NEF animation, une plateforme de recherche et de développement pour les films d'animation. Il est membre du Comité d'animation des Césars et vice-président de la Commission d'aide sélective à la distribution (CNC). Il est également formateur et auteur des livres **Cinéma d'animation au-delà du réel** et **Le Cinéma d'animation en 100 films**, co-dirigé avec Philippe Moins (éd. Capricci, 2016).

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

- Apports théoriques et étude de cas pratiques.
- Apprentissage des techniques de fabrication.
- La formation s'appuie sur la forme participative et le partage d'expériences entre professionnels.
- Stage professionnel au sein d'une société de production européenne (phase 2).
- Réalisation d'un projet collectif sous le tutorat de professionnels (phase 3).

MOYENS TECHNIQUES

Les salles équipées de l'Ecole Européenne Supérieure d'Art de Bretagne, site de Lorient :

- **Atelier infographie (PAO, multimédia, 3D)** : il regroupe 20 « stations » de travail équipées d'ordinateurs macintosh pour le traitement des textes et des images, du web design, d'ordinateurs PC pour la 3D, 5 scanners epon A4, diapo et négatif et un scanner A3. Les postes sont équipés de logiciels pour la publication assistée par ordinateur, le traitement numérique des images, la création multimédia, le son, les images 3D. L'atelier comprend enfin : 1 imprimante laser noir et blanc, 1 photocopieur couleur A4 / A3, 1 traceur A1, Epson 7800, 1 imprimante photo epon 3880, 1 imprimante/duplicateur Riso 2 couleurs.

- **Atelier vidéographie (montage, prise de vue)** : il regroupe un ensemble de 10 stations de montage équipées d'ordinateurs Macintosh G4, G5 et de 6 convertisseurs Formac, un studio de prise de vue avec cyclo, fonds, kit d'éclairage et table de prise de vue pour les animations, les logiciels Final Cut Pro et After effects, huit vidéo-projecteurs, des équipements de prise de vue studio et hors école : 4 caméras Sony DCR 2000, 11 caméras Handycam DCR.

- **Studio son** : Le site de Lorient met à disposition des étudiants une salle d'enregistrement (isolation acoustique) ; deux stations dédiées « son » équipées de G4 ; des logiciels : Protools LE, cubase SX, Max MSP ; des équipements de prise de son, montage, diffusion.

- **Ateliers dessin.**

- **Studio prise de vue photographique et laboratoires photo.** Le laboratoire de tirage papier noir et blanc regroupe 19 agrandisseurs du 24x36 au 4x5 inch et une chaîne complète de développement et lavage papier permet des agrandissements du 13x18 au grand format. Une salle claire, équipée d'une claie de séchage, tables lumineuses et sècheuse. Un studio de prise de vue équipé d'un cyclo de grande dimension avec éclairage naturel et kit d'éclairage Balcar. Des équipements de prise de vue, appareils argentiques du 24x36 à la chambre photographique et appareils numériques professionnels ou pour le prêt aux étudiants. Trois postes de travail numérique, ordinateurs, scanners, logiciels adaptés et imprimante pigmentaire pour tirage couleur d'exposition

- **Ateliers matériaux** : bois, céramique, métal, modelage, moulage, taille de la pierre, sculpture...

L'atelier menuiserie est équipé de combinés bois (scie à panneau, scie circulaire, scie à onglets), permettant de transformer et de préparer différentes structures d'assemblage. Différents équipements de machines portatives (perceuses, scies sauteuses, etc.) sont accessibles aux étudiants dans le cadre d'un travail en atelier. Les manipulations restent pour des raisons de sécurité sous la responsabilité des seules personnes habilitées que sont les techniciens.

L'atelier céramique permet de réaliser des faïences, grès, porcelaine, émaux de faïence, plâtres. Les cuissons sont prise en charge par l'école et se font sous la conduite du responsable de l'atelier.

L'atelier métal dispose d'une forge ainsi que de plusieurs postes de soudure à l'arc et un ensemble de soudure autogène, 2 compresseurs, une perceuse colonne, une tronçonneuse métal.

L'atelier modelage, moulage est équipé de sellettes, plans tournants, matériaux spécifiques, etc. ; il regroupe tous les éléments nécessaires à l'initiation et au perfectionnement des pratiques du modelage.

- **Ateliers de sculpture, installations** : d'une superficie de 150 m² sur une hauteur supérieure à 5 m, cet atelier permet les installations, assemblages et expérimentations pour la réalisation de pièces de toutes dimensions.

- **Les logiciels utilisés**

- Le logiciel de référence de prise de vue "Dragonframe", version la plus récente
- Le logiciel de conception "Autocad", version la plus récente

MODALITES D'ÉVALUATION

- Évaluation collective par les participants tout au long de la formation.
- Suivi personnalisé en continu de chaque stagiaire par les formateurs référents.
- Evaluation des apprentissages.
- Évaluation des projets collectifs par les formateurs référents dans le cadre du travail en sous-groupes.
- Bilan en fin de formation.

CANDIDATURES ET SÉLECTIONS

Pré-requis

Pour être recevable, la candidature devra comporter au moins 3 compétences parmi la liste établie au point 4 du dossier de candidature. Le dossier de candidature est téléchargeable depuis le site internet :

www.startmotion.eu

Admission

La sélection des stagiaires se fait à partir des documents suivants :

- Motivations, CV
- Portfolio (dvd, 2D, 3D)
- Dossier de candidature complété à télécharger en ligne sur le site : www.startmotion.eu

Processus de sélection

Les dossiers des candidats font l'objet d'un premier examen qui prend en compte leur expérience, leur motivation et leur projet. Une sélection définitive est ensuite effectuée lors d'un entretien avec un jury.

Examen des dossiers : entre le 10 et le 15 septembre 2018.

Entretien : vendredi 28 septembre 2018 (en face à face ou en ligne).

Décision finale : La liste des stagiaires est publiée le 1er octobre 2018.

L'admission à la formation se fait dans la limite des places disponibles.

Ces documents devront être adressés par mail à :

FILMS EN BRETAGNE - Émilie Toutain, chargée de la formation
formation@filmsenbretagne.org / 09 81 92 72 78 / 06 58 95 84 52

Il est entendu ici que les stagiaires devront s'engager par écrit avant l'entrée en stage à suivre l'intégralité de la formation.

**DATE LIMITE D'ENVOI
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE**

Vendredi 7 septembre 2018

COMMENT FINANCER MA FORMATION ?

JE SUIS DEMANDEUR D'EMPLOI

Pôle Emploi peut vous accompagner dans certains cas. Nous vous invitons à prendre contact avec nous afin de vous orienter.

Région Bretagne - ATE régionale

Un quota de places est accessible aux demandeurs d'emploi résidant en Bretagne et disposant d'une expérience professionnelle en lien avec le stage proposé mais ne pouvant temporairement pas – ou plus – justifier de droits ouverts à la formation.

Après examen de leur candidature et sélection de leur dossier, ces personnes bénéficieront de la prise en charge du coût des frais pédagogiques correspondant au stage choisi.

JE SUIS SALARIÉ·E DU SECTEUR AUDIOVISUEL OU INTERMITTENT

Vous êtes intermittent·e ou salarié·e des secteurs audiovisuel, spectacle vivant, journalisme ?

L'AFDAS est votre organisme paritaire collecteur agréé par l'État pour collecter les contributions formation des employeurs de la culture, de la communication, des médias et des loisirs. Ces contributions sont utilisées pour financer des actions de formation et de professionnalisation.

Vous trouverez sur le site de l'Afdas les informations utiles sur les modes de prise en charge et le calcul de vos droits à la formation : www.afdas.com

Vous pouvez également prendre contact avec la délégation Ouest pour faire étudier votre cas :

Afdas – Délégation Centre Ouest

(Bretagne, Centre Val de Loire, Pays-de-la-Loire)

19 rue des Veyettes – 35000 Rennes

Tél : 02 23 21 12 60

rennes@afdas.com

JE SUIS CHEF D'ENTREPRISE NON SALARIÉ

AGEFICE

Si vous cotisez au RSI (Régime Social des Indépendants), votre formation peut être prise en charge par l'Agefice.

Tous les renseignements sur : www.agefice.fr

JE SUIS EN SITUATION DE HANDICAP

AGEFIPH

Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées.

www.agefiph.fr

JE SUIS TRAVAILLEUR INDÉPENDANT OU PROFESSION LIBÉRALE

FIFPL

Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux

www.fifpl.fr

JE SUIS BÉNÉFICIAIRE DU RSA

Votre Centre Communal ou Départemental d'Action Social (CCAS ou CDAS) peut vous renseigner.

En cas d'empêchement de la part d'un intervenant, Films en Bretagne se réserve la possibilité de reporter, d'annuler la formation, ou de faire intervenir un·e autre formateur·trice que celui·celle annoncé·e initialement.

En cas d'inscriptions insuffisantes, Films en Bretagne se réserve la possibilité de reporter ou d'annuler la formation, en tenant les participant·e·s informé·e·s de la décision au plus tard quatre jours avant le début du stage. En cas d'annulation, tout règlement versé correspondant à l'inscription sera entièrement restitué.