

Objectifs pédagogiques

- Présentation globale du programme et de l'école
- Evaluation du niveau de connaissances à l'entrée
- Sensibilisation à la citoyenneté
- Sensibilisation à l'égalité homme/femme
- Sensibilisation aux luttes contre les violences et le harcèlement
- Comprendre la logique de calcul carbone
- Comprendre l'outil Carbon'Clap, outil de calcul d'empreinte carbone pour les œuvres audiovisuelles, cinématographiques et publicitaires
- Savoir répondre aux exigences de parties prenantes (CNC, clients...) de communication du bilan carbone prévisionnel et définitif
- Organiser la collecte des données pour le bilan carbone
- Identifier les principaux postes d'émissions pour construire une stratégie de réduction d'impact carbone adapté à sa structure
- Analyser le résultat du bilan carbone et identifier les pistes de réduction de l'empreinte carbone
- Comprendre les grands mouvements du cinéma
- Connaître les auteurs majeurs
- Identifier les évolutions technologies dans l'histoire du cinéma
- Structurer la présentation d'une analyse de film
- Acquérir des repères dans l'histoire du cinéma
- Comprendre le langage d'analyse d'un film
- Comprendre les choix artistiques et technique d'une œuvre
- Examiner en détail le scénario en identifiant les changements de lieu, les besoins spécifiques en termes de décors, les actions complexes, et les exigences de chaque séquence afin de comprendre les défis logistiques et créatifs de chaque séquence pour planifier efficacement le tournage et anticiper les ressources nécessaires
- Analyser le scénario en profondeur pour extraire et résumer les éléments clés de l'histoire en incluant l'identification des personnages principaux, des décors et accessoires afin de fournir une référence concise et complète pour l'équipe de production, y compris avec le réalisateur lors des réunions préparatoires
- Synthétiser la vision créative du film en documentant les choix esthétiques, les influences artistiques, les styles visuels et les éléments clés qui contribuent à l'identité artistique du projet afin de clarifier la vision du réalisateur et fournir une référence créative pour toute l'équipe de production
- Rencontrer le réalisateur pour discuter de sa vision artistique, de ses priorités, et obtenir des informations sur les éléments clés du scénario afin d'aligner la planification avec la vision créative du réalisateur et comprendre les nuances artistiques qui influenceront le calendrier de tournage

- Comprendre la structure narrative et son langage
- Analyser les points clés d'une narration
- Définir les thématiques d'un scénario
- Comprendre les personnages et leur rôle narratif
- Analyser le contexte d'une histoire et les arènes d'un scénario
- Écrire une fiction courte et l'analyser
- Identifier des éléments clés du scénario
- Compréhension de l'utilisation dramatique des décors présentés dans le scénario
- Capacité à anticiper les défis potentiels liés au scénario
- Nommer les personnages principaux, les décors et accessoires
- Capacité à résumer de manière précise et concise les informations du scénario
- Capacité à extraire des informations pertinentes pour la planification du tournage et l'organisation des ressources
- Savoir articuler de manière explicite les choix esthétiques
- Compréhension des influences artistiques d'un scénario
- Capacité à saisir les attentes du réalisateur
- Capacité à poser des questions claires, concises et pertinentes sur un scénario
- Comprendre les spécificités dramaturgiques de l'écriture de série
- Apprendre à construire une histoire qui se déploie sur plusieurs épisodes
- Développer des bibles des personnages riches et précises
- Collaborer avec une équipe d'écriture et un directeur de collection ou show runner
- Créer un lien fort avec le public en utilisant les forces d'un projet de série
- Comprendre les principes du financement de la fiction en France et à l'étranger
- Savoir lire et établir un devis de film sur la base d'un scénario et/ou d'un plan de travail
- Savoir lire et établir un plan de financement
- Comprendre le suivi de production et modifier en fonction des ajustements en cours de tournage
- Comprendre les impacts environnementaux d'une production
- Préparer les éléments comptables et sociaux en phase de préproduction
- Utiliser les outils bureautiques adaptés à la gestion administrative sociale et budgétaire du projet à l'aide de la suite Xotis (Louma, Peplum, Studio)
- Assurer la gestion comptable, sociale et fiscale du projet
- Réaliser le bilan social, comptable et fiscal et clôturer le projet

- Comprendre les principes du financement du documentaire
- Savoir lire et établir un devis de film sur la base d'un projet documentaire
- Savoir lire et établir un plan de financement, un dossier de production
- Comprendre le suivi de production et modifier en fonction des ajustements en cours
- Comprendre les impacts environnementaux d'une production
- Comprendre le fonctionnement de l'équipe mise en scène
- Savoir traduire un scénario en dépouillement
- Maîtriser les baguettes
- Formaliser un plan de travail traditionnel
- Analyser un plan de travail et en faire une synthèse
- Organiser des réunions préparatoires
- Répartir des rôles en préparation et tournage
- Maîtriser les logiciels d'organisation de tournage
- Concevoir des espaces de stockage collectif
- Comprendre la hiérarchie dans l'équipe mise en scène
- Comprendre le rôle de second et du troisième assistant en préparation
- Réaliser des feuilles de services
- Savoir gérer les comédiens et figurants
- Comprendre ce qu'est un bon décor
- Accompagner la recherche de casting
- Préparer, anticiper, gérer le tournage
- Transmettre les informations en amont et sur le tournage
- Pratiquer les métiers de la mise en scène sur le plateau
- Identifier et caractériser un décor
- Planifier et organiser les recherches
- Gérer les autorisations de tournage et autres documents légaux
- Mettre en valeur ses propositions de décor
- Identifier et caractériser des personnages
- Réaliser des annonces de casting et les diffuser
- Comprendre le rapport aux agents
- Comprendre les contrats d'engagement

- Module faisant partie du Bloc de compétence 4 du titre "assistant réalisateur cinéma"
- Comprendre le langage du comédien
- Connaître les étapes de préparation d'un rôle
- Etudier un scénario et partager la vision d'un personnage
- Comprendre le rôle de la scripte
- Minuter et veiller sur la continuité et documents préparatoires
- Gérer les accords et la continuité
- Savoir remplir les rapports de tournage
- Écrire un projet long
- Découper et dépouiller un scénario
- Trouver des financements, maîtriser un budget
- Rechercher des décors
- Rechercher des costumes, des accessoires...
- Révision des attendus des blocs de compétence du titre
- Passage de l'examen

Contenu de la formation

- A l'entrée en formation
 - Présentation de l'école, de l'équipe pédagogique et administrative, du règlement intérieur
 - Présentation et explications sur le déroulé pédagogique de la formation
 - Présentation de la mise en œuvre et de l'accompagnement des périodes de stage en entreprise
 - Rappel des obligations et devoirs des stagiaires, de l'école et de la Région dans le cadre du PRF
 - Présentations des solutions de transport, de restauration, des différentes aides
- Techniques de recherche d'emploi (TRE)
 - Présentation du contenu transverse "Connaissance du secteur professionnel, à l'environnement socioéconomique visé par la formation, et le savoir-être en milieu professionnel"
 - Créer ou refaire un cv, une bande-démo ou un portfolio
 - Comment transmettre un cv et comment faire une lettre de motivation

- Comprendre et accéder aux ressources, liens et coordonnées des plateformes en lien avec d'emploi
- Comprendre le statut de l'intermittent du spectacle et identifier les interlocuteurs
- Sensibilisation à la citoyenneté
 - Comprendre et distinguer les concepts clés : Parité, égalité, discrimination, diversité et mixité
 - Connaître les repères historiques et les références juridiques de base sur les Valeurs de la République et le principe de laïcité
- Sensibilisation à l'égalité hommes/femme
 - Comprendre le concept et la situation en termes d'inégalités Femme / Homme
 - Étude des données du CNC sur l'égalité
- Sensibilisation aux luttes contre les violences et harcèlement
 - Appréhender le cadre des violences verbales et comportementales sexistes et sexuelles (VSS) dans le milieu professionnel
 - Savoir différencier les différentes formes de violence
 - Connaître leur ampleur, causes et conséquences sur l'individu et le collectif
 - Les obligations légales de prévention et d'action contre les violences sexistes et sexuelles au travail
 - Connaître les principales ressources existantes pour agir
 - Connaître les bonnes pratiques pour accompagner et orienter une victime
- L'écologie au cinéma
 - Rappel des enjeux réglementaires et notions théoriques autour du bilan écologique
 - Estimer l'empreinte écologique prévisionnelle d'un projet
 - L'écologie appliquée par équipe technique, les bons usages
- L'empreinte carbone
 - Estimer l'empreinte carbone prévisionnelle de ses propres projets
 - Méthodologie de collecte de données pour préparer au mieux son bilan carbone, Carbon'Clap
 - Identifier les leviers d'action pour réduire l'empreinte carbone d'un projet
- Prescription ou auto-prescription
 - Envoi d'un questionnaire de connaissances minimales des métiers et du secteur et sur la culture générale cinématographique
- Le déclin du Nouvel Hollywood et l'avènement du Blockbuster
- Le contre-point des cinémas indépendants, du monde et de genre

- Les repères de l'analyse de film
 - Comment regarder un film ?
 - Organisation et méthode dans l'analyse
 - Synthèse et présentation
 - Mise en pratique de l'analyse
- Rédiger une critique de film
 - Analyser un extrait d'un film majeur
 - Critique et analyse
 - Comprendre les choix d'un film
- Les formes narratives
 - Les formes visuelles
 - Les formes sonores
 - Le découpage technique
 - Les autres formes d'expression
- Fondamentaux de la dramaturgie
 - Le langage du scénario
 - Différences entre les différentes formes narratives
 - Les enjeux narratifs
 - Les intrigues
 - Les genres et la dramaturgie
- Les structures narratives
 - Les schémas actanciels
 - Les fils narratifs
 - La temporalité et les ellipses narratives
 - Les grandes théories du scénario
- Création de personnages et enjeux narratifs
 - La caractérisation des personnages
 - Les dialogues
 - Les personnages et les quêtes intimes
- Étapes de développement d'une fiction
 - L'idée originale

- La rédaction du pitch
- L'arche dramatique
- Le séquencier
- Les premières versions du scénario et ses réécritures
- Analyse d'un scénario
 - Croire en une histoire
 - La causalité et la logique narrative
 - Les thématiques et sous-thématiques
- L'arène d'un scénario
 - L'époque d'un scénario et sa réalité historique
 - La singularité d'un décor
 - L'utilisation dramatique de l'arène
- Comprendre la structure narrative et son langage
 - Lecture et dépouillement narratif d'un scénario de film court
 - Analyse structurelle
 - Étude de court métrage
- Analyser les points clés d'une narration
 - Structuration d'une arche dramatique
 - Mise en forme du scène à scène
 - Gérer les transitions narratives
- Définir les thématiques d'un scénario
 - Réaliser une fiche de lecture
 - Auto-évaluer son scénario, méthodologie
 - Reprendre et ajuster un scénario sans modifier ses thématiques
- Comprendre les personnages et leur rôle narratif
 - Construire l'histoire des personnages
 - Comprendre les conflits d'un personnage
 - Définir des interactions, induire des sentiments
- Analyser le contexte d'une histoire et les arènes d'un scénario
 - Identifier et caractériser les arènes d'un scénario
 - Comprendre le contexte de la narration

- Comprendre les interconnexions
- De l'idée au projet
 - Traduire une idée en pitch
 - Archiver, classer et organiser sa préparation de film
 - Rédiger les prémisses d'un film
 - Les films "haut concept"
- Exercices d'écriture et ateliers pratiques
 - Structurer un projet de film
 - Rédiger une note d'intention
 - Rédiger un séquencier
 - Rédiger un scénario dialogué
- Du concept au film
 - Structurer une idée
 - Établir une arche dramatique cohérente et riche
 - Comprendre rapidement les enjeux du film et objectifs des personnages
- Créer des personnages forts en format court
 - Lutter contre les stéréotypes
 - Utiliser les codes du cinéma
 - Créer des antagonismes
- Définir un univers
 - Détailler son univers à l'écrit
 - Construire un mood-board
 - Référencer son film
- L'écriture du genre en format court
 - La liberté du genre en format court
 - Les films expérimentaux
 - Le passage du court métrage au long métrage
- Analyse de séries référentes
 - Lecture et dépouillement narratif d'une série feuilletonnante
 - Lecture et dépouillement narratif d'une série non feuilletonnante
 - Identification des structures imbriquées, intrigues parallèles et narration morcelées

- De l'idée au projet
 - Construire une série sur la base d'un concept
 - Rédiger un pitch de série
 - Documenter et ancrer une série dans une réalité
 - Comprendre les codes d'écritures des séries
- Construction de personnages et dialogues
 - Construire l'histoire des personnages
 - Comprendre les conflits d'un personnage
 - Rédiger une bible des personnages précise
- Structuration d'une série, arches dramatiques
 - Structurer une arche dramatique principale
 - Imbriquer des arches dramatiques secondaires
 - Intégrer des enjeux par épisode et sur l'ensemble de la série
- Exercices d'écriture et ateliers pratiques
 - Structurer un projet de série
 - Rédiger une note d'intention de série
 - Rédiger des séquenceurs par intrigues puis général
 - Déployer des pistes d'écritures pour les épisodes suivants
 - Rédiger un synopsis long du projet de série
- La production de fiction
 - Droit des sociétés, formes juridiques
 - Les financements publics et privés
 - Achats, pré-achats
 - La structuration de la filière
 - La co-production
 - Les Soficas
 - Le participatif
 - Le mécénat
 - Les placements de produits
- Les coûts préliminaires d'un film, le devis
 - Réaliser un devis sur la base d'un scénario

- Organiser une pré-production
- Respecter le droit social, les conventions collectives et les obligations CNC
- Les contrats
 - L'intermittence
 - Les contrats d'auteurs
 - Les contrats de co-production
- Le plan de financement
 - Le tableau du plan de financement
 - L'intéressement et les contrats de participation
 - Le crédit d'impôt et les soutiens publics
- Le suivi d'une production
 - Du budget à la gestion de production
 - Les outils de gestion de production
 - Le suivi comptable et l'administration de production
- L'écologie et la production
 - Mesurer l'impact écologique en préparation
 - Suivre l'empreinte carbone d'une production
 - Le rendu des indices écologiques
- Préparer les éléments comptables et sociaux en phase de préproduction
 - Appliquer les règles comptables et organiser le plan comptable
 - Effectuer une comptabilité analytique pour les productions internationales
 - Analyser les documents liés au film (scénario, plan de travail, feuilles de service, rapports de production)
 - Préparer les éléments nécessaires à l'établissement des dossiers administratifs et financiers (agréments CNC, crédit d'impôt...)
 - Procéder aux ouvertures de chantier
 - Mettre en œuvre l'unité comptable de production
 - Rattacher la compatibilité d'un film à celle d'une société (dépenses préliminaires et compte de liaison)
 - Utiliser les outils bureautiques adaptés à la gestion administrative sociale et budgétaire du projet, à l'aide de la suite Xotis (Louma, Peplum, Studio)
- Assurer la gestion comptable, sociale et fiscale du projet

- Maîtriser les spécificités des conventions collectives du cinéma et de l'audiovisuel
- Établir les bulletins de paies des salariés intermittents (techniciens et artistes)
- Effectuer les déclarations des cotisations sociales
- Effectuer les relevés des cachets
- Rédiger et comptabiliser une note d'auteur
- Tenir la comptabilité (lettrages des comptes, rapprochements bancaires...)
- Réaliser le bilan social, comptable et fiscal et clôturer le projet
 - Chiffrer les coûts réels de production grâce à la parfaite connaissance des différents postes du devis
 - Consolider plusieurs compatibilités auxiliaires de production
 - Mettre en œuvre les moyens et procédures de contrôle budgétaire et administratif jusqu'au coût de film définitif
- La production de films documentaires
 - Réaliser un devis sur la base d'un projet documentaire
 - Les soutiens publics au documentaire
- Comprendre le fonctionnement de l'équipe mise en scène
 - Les rôles dans l'équipe mise en scène
 - Les conditions de travail
 - La préparation, le tournage et les rendus
- Savoir traduire un scénario en dépouillement
 - Dépouillement d'un scénario court
 - Analyse des difficultés
 - Premières quantifications, choix d'approche
 - Savoir traduire un scénario en dépouillement
 - Les feuilles de dépouillement
 - Effectuer un découpage
- Maîtriser les baguettes
 - Travailler avec les baguettes
 - Première version d'un PDT
 - Intégrer des difficultés dans son PDT, s'adapter aux difficultés
 - Utiliser les outils numériques pour la préparation d'un tournage (Fuzzlecheck, Movie Magic Scheduling ...)

- Formaliser un plan de travail traditionnel
 - Réaliser un plan de travail complet et conforme avec les baguettes
 - Mettre en forme un plan de travail sur un tableur
 - Exporter en pdf un plan de travail français ou américain
- Analyser un plan de travail et en faire une synthèse
 - Contrôler la cohérence et le dépouillement
 - Vérifier les critères écologiques
 - Définir les conditions de tournage induites par un plan de travail
- Organiser des réunions préparatoires
 - Lister les réunions préparatoires
 - Préparer une réunion préparatoire
 - Effectuer un compte rendu de réunion et en préparer sa diffusion
 - Définir un budget et faire une recherche de financement
- Répartir des rôles en préparation et tournage
 - Définir les postes en préparation
 - Coordonner les échanges
 - Définir une procédure de suivi en préparation
- Maîtriser les logiciels d'organisation de tournage
 - Comprendre les différents outils numériques
 - Maîtriser Fuzzlecheck
 - Maîtriser Movie Magic Scheduling
- Concevoir des espaces de stockage collectif
 - Définir les champs d'un espace de stockage collectif
 - Définir les modalités de modifications et les accès
 - Mettre en place des canaux d'échanges privilégiés et simples
- Comprendre la hiérarchie dans l'équipe mise en scène
 - Répartition des rôles dans l'équipe mise en scène
 - La communication entre les assistants
 - Le plan de travail et le tournage
- Comprendre le rôle de second et du troisième assistant en préparation
 - Le rôle du second assistant réalisateur

- Le rôle du chef de file
- Les renforts mise en scène et stagiaires
- Réaliser des feuilles de service
 - Utiliser un outil pour éditer les feuilles de service
 - Collaborer avec la régie
 - Communiquer à l'équipe
 - Vérifier et anticiper ses feuilles de service
- Savoir gérer les comédiens et figurants
 - Comprendre les loges, le HMC, la cantine
 - Savoir préparer le tournage en fonction de la feuille de service
 - Accompagner la chorégraphie de la mise en scène
 - Gérer les figurants et leur préparation
- Comprendre ce qu'est un bon décor
 - Identifier les décors possibles selon dépouillement
 - Organiser et accompagner la recherche de décors
 - Participer à la sélection d'un décor en préparation
- Accompagner la recherche de casting
 - Identifier le casting possible selon dépouillement des personnages
 - Organiser la recherche de casting
 - Organiser la préparation des comédiens
- Préparer, anticiper, gérer le tournage
 - Réaliser le plan de travail du film
 - Préparer les feuilles de service
 - Rédiger la bible technique et artistique
 - Coordonner le tournage avec la régie
- Transmettre les informations sur le tournage
 - Communiquer avec les équipes
 - Coordonner et anticiper les besoins techniques
 - Accompagner la réalisation du film
- Pratiquer les métiers de la mise en scène
 - Collaborer efficacement avec les techniciens

- Mettre en place de bonnes conditions de tournage
- Anticiper les retards ou difficultés pour maintenir les prévisions
- Gérer les comédiens et figurants
- Identifier et caractériser un décor
 - Identifier les décors
 - Constituer un cahier des charges des recherches en concertation
 - Identifier les avantages et inconvénients de chaque décor
 - Communiquer avec les équipes en préparation
- Accompagner la recherche de décors
 - Planifier et organiser les recherches
 - Intégrer les recherches de décors à la préparation
 - Mesurer l'impact écologique des décors
- Accompagner la recherche de déco, accessoires et éléments HMC
 - Effectuer un dépouillement par secteur
 - Faire des essais, les faire valider par la réalisation
 - Communiquer avec les équipes en préparation
- Gérer les autorisations de tournage et autres documents légaux
 - Connaître les obligations légales sur l'espace public
 - Comprendre les contrats de locations privés et leurs implications
 - Suivre les différentes déclarations selon les besoins (sécurité, normes, réglementations, ...)
- Mettre en valeur ses propositions de décor
 - Utiliser un outil de présentation des décors (Canva ou autre)
 - Intégrer l'ensemble des informations attendues sur un document
 - Monter et exporter des vidéos de présentation des décors proposés
- Identifier et caractériser des personnages
 - Préparation et traduction des attentes d'un réalisateur par personnage
 - Réaliser un dépouillement des personnages pour préparer un casting
 - Le rôle du directeur de casting
- Réaliser des annonces de casting et les diffuser
 - Rédiger une annonce de casting
 - Diffuser et organiser la gestion d'un casting

- Organiser un casting vidéo ou des essais
- Présenter au réalisateur des propositions de casting
- Comprendre le rapport aux agents
 - Les agences de comédiens
 - Contacter un comédien par son agent
 - Gérer les échanges avec l'agent et le comédien
- Comprendre les contrats d'engagement
 - Les obligations légales pour les interprètes
 - Les contrats pour les figurants
 - Les contrats pour les comédiens
- Les grandes techniques de l'acteur
 - La théorie de l'interprétation
 - L'interprétation théâtrale vs cinématographique
 - La caractérisation d'un personnage, son langage, sa gestuelle, des costumes et accessoires
- Les comédiens
 - Préparer un casting et des essais
 - Méthodologie de préparation, le coaching
 - Le tournage pour un comédien, continuité
- Analyse d'un scénario
 - Continuité dialoguée, recherche de personnage
 - Organiser le temps et l'espace pour l'interprétation
- Comprendre le rôle de la scripte
 - Positionnement de la scripte en préparation et en tournage
 - Compréhension d'un scénario
 - Outils méthodologiques
- Minuter et veiller sur la continuité et documents préparatoires
 - Minutage d'un film
 - Les continuités
 - Exemples concrets de questionnements à la lecture
- Gérer les raccords et la continuité
 - Les outils du tournage de la scripte

- Les raccords sous toutes leurs formes
- La scripte et les équipes
- Le clap et les identifiants
- Les échanges avec le montage
- Savoir remplir les rapports de tournage
 - La collecte des informations
 - Les formes des rapports
 - Les outils indispensables pour être scripte
- Écrire un projet long
 - Construire un projet long sur la base d'un concept
 - Rédiger un pitch de projet long
 - Documenter et ancrer un projet long dans une réalité
 - Construire l'histoire des personnages
 - Structurer une arche dramatique principale et des arches secondaires
 - Rédiger le projet long de façon professionnelle
- Révision des attendus des blocs de compétence du titre
 - Révision théorique
 - Révision pratique
- Examen blanc
- Passage du bloc du titre