

Objectifs pédagogiques

- Sensibilisation à la citoyenneté
- Sensibilisation à l'égalité hommes/femme
- Sensibilisation aux luttes contre les violences et 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
- Présentation globale du programme et de l'école
- Évaluation du niveau de connaissances à l'entrée
- Comprendre les grands mouvements du cinéma
- Connaître les auteurs majeurs
- Identifier les évolutions technologiques 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
- Savoir lire et analyser un scénario
- Rédiger une note d'intention artistique image sur la base d'un scénario
- Dépouiller et choisir un traitement visuel
- Intégrer sa démarche dans la création artistique générale
- Connaître les formats de prise de vue
- Maîtriser les différents corps caméra
- Comprendre les accessoires nécessaires pour une prise de vue
- Connaître les câbles, retours vidéos, follow focus, commandes à distances, filtres, énergie
- Comprendre les optiques fixe/zoom, marques, fonctionnement et entretien
- Réaliser des essais caméra
- Réaliser des essais optiques
- Réaliser des essais énergie et accessoires
- Maîtriser les règles de la mise en scène
- Savoir dramatiser par le cadrage, comprendre le format du film
- Voir les difficultés de prise de vue
- Construire une liste technique
- Le capteur
- La monture caméra
- Les câbles
- L'énergie

- Optique géométrique
- Diaphragme
- Optique ondulatoire
- Filtrage
- La théorie de la lumière, science de la couleur
- Les lampes et ampoules
- Les types de projecteurs
- Les diffusions, filtrages et effets, la bijoute
- Installation d'une unité de tournage sur pied
- La caméra et une demande de réglage
- L'installation d'une caméra pour réaliser un plan
- Les dysfonctionnements
- Exercice tournage collectif
- Les comédiens
- Le contrôle de la qualité des images
- Les injonctions et demandes
- Les plans à l'épaule et d'illustration
- Les prises de vue particulières
- Analyser des capacités d'un DSLR
- Construire une lumière type télé
- Comprendre et régler une caméra en condition de tournage légère
- Réaliser le plan lumière théorique
- Installer des projecteurs
- Respecter la sécurité électrique sur le plateau
- Éclairer de la fiction
- Installer un plateau télévision
- Réaliser un pack shot de publicité
- Travailler avec la lumière naturelle
- Dramatiser un plan par la lumière
- Connaître la bijoute du machiniste
- Installer un travelling ou slider et les manipuler
- Installer une grue et la manipuler
- Installer un système d'accroche particulier
- Installation d'une unité de tournage sur pied
- Construire un workflow et comprendre le rôle du DIT
- Maîtriser les couleurs et espaces colorimétriques
- Maîtriser le montage simple et l'étalonnage
- Gérer les datas d'un film
- Connaître les espaces colorimétriques, les bases de correction
- Maîtriser un logiciel d'étalonnage comme Davinci
- Comprendre les méthodes d'étalonnage, l'étalonnage primaire puis secondaire
- Comprendre la gestion de Raw, du LOG, du Dolby Vision et de tous les formats de tournage
- Savoir lire et analyser un scénario
- Communiquer avec les équipes MES et Image (communiquer clairement et anticiper les besoins)
- Transmettre les besoins en amont du tournage
- 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
 - Présentation des solutions de transport, de restauration, des différentes aides
- 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
- 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
- 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 d'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
- Savoir lire et analyser un scénario
 - Construction dramatique
 - Les arènes et leur impact visuel
 - Les personnages et leur incarnation
 - Les accessoires signifiants et leur traitement visuel
- Rédiger une note d'intention artistique image sur la base d'un scénario
 - Le genre du scénario
 - Les références de l'auteur et celles de l'image
 - La présentation d'une note d'intention visuelle
- Dépouiller et choisir un traitement visuel
 - La liste des éléments signifiants
 - La lisibilité
 - L'ambiance générale
 - Le mood-board
- Intégrer sa démarche dans la création artistique générale
 - Les couleurs et tonalités
 - La carnation des personnages (le maquillage)
 - La dramatisation de la lumière
 - Les matières et la lumière (décors, costume)
- Connaître les formats de prise de vue
 - Les formats de diffusion
 - Les formats de tournage et les capteurs
 - Le crop factor
- Maîtriser les différents corps caméra
 - L'univers Arri

- L'univers Sony
- L'univers Red
- L'univers Blackmagic
- L'univers Canon
- L'univers Panasonic
- Comprendre les accessoires nécessaires pour une prise de vue
 - Le corps caméra
 - Les rodes et attaches
 - La mattebox
 - Le follow focus manuel et HF
 - Les retours vidéos filaire et HF
 - Les filtres
 - Les accessoires particuliers
- Comprendre les optiques fixe/zoom, marques, fonctionnement et entretien
 - Les montures et adaptateurs
 - Les optiques fixes et leurs particularités
 - Les zooms
 - Entretien et préparation pour un tournage
- Effectuer des essais techniques caméra
 - Reset caméra et menu utilisateur
 - Réglage du flare, des shadings, des 'files' optiques
 - Étalonnage mire SMPTE, luminance, contraste, peaking
 - Réglage des marqueurs
 - Essais de conformité de cadre
 - Détermination de l'image de référence du film (jain, gamma, noirs, blancs, détails...)
 - Vérification à l'oscilloscope
 - Essais de calage optique
 - Tests enregistrement, des alimentations
- Maîtriser les règles de la mise en scène
 - Le format et le storyboard
 - Perspectives et proportions en dessin
 - Dessiner une séquence d'un film
 - Les outils du storyboarder
 - Les règles de mise en scène
- Savoir dramatiser par le cadrage, comprendre le format du film
 - Les valeurs de cadre
 - Choisir un cadre en fonction d'un objectif visé
 - Champ et hors champ
 - Cadrage, sur cadrage et construction géométrique
- Voir les difficultés de prise de vue
 - Savoir montrer une action avec plusieurs plans
 - Choisir une configuration de caméra adaptée
 - Traduire une intention artistique par des moyens adaptés
 - Identifier des difficultés d'après un storyboard
- Construire une liste technique
 - Choisir une configuration de prise de vue compatible
 - Justifier et argumenter des choix techniques
 - Calculer et choisir un objectif par rapport à un cadre désiré
 - Lister des consommables pour obtenir une unité de tournage complète
- Le capteur
 - Les particularités d'un capteur
 - Surface sensible et photosites
 - La Bayerisation
 - Filtrage électronique
 - Dual ISO, HDRI et nouvelles technologies des capteurs

- Optique et corps caméra
 - Les montures et les corps caméra
 - La sensibilité et l'ouverture
 - Le diaphragme
- Les câbles
 - Propriétés physiques des câbles électrique
 - Propriétés physiques des câbles image (BNC, HDMI, LEMO ...)
 - Les connectiques usuelles et leurs particularités
- L'énergie
 - L'alimentation d'une caméra
 - Les différents types de batteries (modèle, puissance, ampérage, technologies)
 - Calcul de la consommation en énergie d'une unité de tournage
 - Alimenter une unité de tournage avec différentes batteries
- Optique géométrique
 - Rôle d'une optique de cinéma
 - Les lentilles (Réflexion / réfraction / lentilles)
 - Les milieux transparents (loi Snell-Descartes)
 - Interférences et moiré
 - Diffraction et résolution
 - Polarisation
 - Construction d'une image par une lentille
 - Le foyer, le plan film
 - Le grossissement, les valeurs et échelles de plan
- Optique ondulatoire
 - Bases de l'onde lumineuse (longueur d'onde, spectre, énergie photonique)
 - Théorie de la couleur, sensibilité de l'oeil
 - Température de couleur
- La mise au point
 - Graduation d'une bague de mise au point
 - Le diagramme de mise au point
 - La profondeur de champ (calcul et abaque)
- Le diaphragme
 - Pupille entrée et sortie
 - Calcul de la valeur d'un diaphragme
 - Les mesures en EV et conversion
- La théorie de la lumière, science de la couleur
 - Les unités de mesure
 - Calcul des puissances
 - Calcul des flux, intensité lumineuse, éclairement
 - Les température des couleurs, les unités de mesure
 - Calcul de conversion Mired / Kelvin
 - La lumière naturelle
 - Réaliser un plan lumière précis avec le filtrage et les effets
- Les lampes et ampoules
 - Les incandescences
 - Les décharges
 - Les fluo
 - Les LED et hybrides
 - Calculer le rendu lumineux
 - La photométrie
 - L'IRC
- Les types de projecteurs
 - Les Fresnels
 - Les HMI
 - Les projecteurs ouverts

- Les panneaux et tubes
 - L'asservissement et le contrôle de la lumière (protocole DMX)
- Les diffusions, filtrages et effets, la bijoute
 - Réflecteurs, diffuseurs, drapeaux, gobos
 - Gélâtines et filtres correcteurs (CTO, CTB, ND, diffusion)
 - Softbox, Fresnel, lentilles et optiques
- Installation d'une unité de tournage sur pied
 - Régler sa machinerie pour installer une caméra
 - Assembler une caméra méthodiquement
 - Respecter l'organisation et les mesures de précaution
 - Contrôler la conformité de l'assemblage
 - Effectuer des essais de prise de vue
 - Proposer une configuration conforme aux demandes
- La caméra et une demande de réglage
 - Comprendre une demande de réglage de caméra
 - Connaitre les menus et environnements de la caméra
 - Effectuer des ajustements et expliquer leur implication
 - Proposer une configuration conforme aux demandes
- L'installation d'une caméra pour réaliser un plan
 - Proposer un plan selon une consigne
 - Cadrer selon des consignes
 - Prendre des mesures de point
 - Effectuer la mise au point selon des consignes manuellement
 - Effectuer la mise au point en HF et utiliser les outils dédiés
- Les dysfonctionnements
 - Identifier un dysfonctionnement du corps caméra
 - Proposer des essais techniques pour s'assurer du type de panne
 - Trouver des solutions alternatives pour résoudre une panne
 - Connaitre les procédures de réparation
- Exercice tournage collectif
 - Savoir communiquer avec l'équipe MES
 - Savoir travailler avec tous les membres de l'équipe image
 - Communiquer clairement et anticiper les besoins
 - Respecter la sécurité
 - Savoir préparer, organiser, ranger et tester le matériel
- Point
 - Point sans retour vidéo
 - Point au moniteur
 - Point au Follow HF
- Comprendre et régler une caméra en condition de tournage légère
 - Le capteur de la caméra
 - L'espace colorimétrique
 - Essais et tests de rendus
 - La sensibilité
 - La dynamique
 - Texture de l'appareil et traitement du signal
 - Le format d'enregistrement
- Accessoirisation en condition d'opérateur unique
 - Les plans à l'épaule et d'illustration
 - Mise en place d'une unité de tournage autonome
 - Cadrer à l'épaule et faire le point en direct
 - Cadrer au pied ou sur monopod
 - Traduire une intention de film en plan
- Construire une lumière type télé
 - Théorie de la lumière plateau

- Le filtrage et les effets lumière
- L'éclairage en trois points
- La table lumière
- Les réglages caméra pour la lumière
- Les prises de vue particulières
 - Les systèmes stabilisés
 - Les caméras embarquées
 - Les drones
 - Les systèmes de prises des vue sous-marines
- Réaliser le plan lumière théorique
 - Familles de projecteurs traditionnels
 - Calcul de l'éclairage
 - Théorie de la lumière directe, réfléchi
 - Les LEDS
 - Le plan lumière
- Installer des projecteurs
 - Pieds, rotules, attaches
 - Boîtiers, épanouis, prises et branchements électriques
 - Coupe flux
 - Diffusion, mamas, cocoloris, ...
 - Les projecteurs sur pied, grill ou système d'accroche
- Respecter la sécurité électrique sur le plateau
 - Les habilitations électriques
 - La sécurisation d'une installation électrique
 - Les calculs en électricité
- Éclairer de la fiction
 - Travail sur les points chauds
 - Lumière directe ou indirecte
 - Équilibrer la température de couleur
 - Mélanger les sources et créer une atmosphère
 - Les ombres
 - Les effets
 - La lumière et la couleur
 - Le contrôle de l'image
 - Faire un plan feu
- Installer un plateau télévision
 - Plan lumière d'un plateau télé
 - La table lumière, le DMX
 - Les projecteurs TV de studio
 - Éclairer un entretien
 - Faire un plan feu
- Réaliser un pack shot de publicité
 - L'éclairage d'objets
 - La sculpture par la lumière
 - Les couleurs, formes et matières
- Travailler avec la lumière naturelle
 - Les propriétés de la lumière naturelle
 - La diffusion, occultation et filtrage
 - Les réflecteurs
- Dramatiser un plan par la lumière
 - La mise en scène par la lumière
 - Les ombres
 - La construction d'un plan par la lumière
 - Le symbolisme et l'esthétique de l'image
- Connaître la bijoute du machiniste

- Liste des accessoires et utilisation
- Présentation des principales installations
- Les consommables des machinistes
- Le matériel et les marques
- Installer un travelling ou slider et les manipuler
 - Tests et mise en sécurité
 - Présentation des différentes possibilités de travelling
- Les grues
 - Installation et manipulation d'une grue légère
 - Installation et manipulation d'une grue lourde, pratique et mise en sécurité
 - Motorisation des grues
 - Tests et mise en sécurité
- Installer un système d'accroche particulier
 - Installation simple sur une voiture
 - Structures complexes
 - Tests de mise en service
- L'installation d'une caméra pour réaliser un plan
 - Proposer un plan selon une consigne
 - Cadrer selon des consignes
 - Prendre des mesures de point
 - Effectuer la mise au point selon des consignes manuellement
 - Effectuer la mise au point son HF et utiliser les outils dédiés
- Construire un workflow et comprendre le rôle du DIT
 - Organigramme d'un projet "type"
 - Préparation d'un film avec le directeur photo et l'étalonneur
 - Le workflow
 - Les outils d'échanges
- Maîtriser les couleurs et espaces colorimétriques
 - Définition d'une LUT et intégration dans la caméra
 - Les espaces colorimétriques du tournage à la finition
 - Contrôle qualité
 - Intégrer des LUTS de vision en fonction des retours
- Maîtriser les sauvegardes des datas
 - Logiciels couramment utilisés Check-Sum ou silverstack
 - Protocole de sauvegarde
 - Le DIT et la post-production
- Maîtriser le montage simple
 - Utiliser le logiciel de montage Davinci Resolve
 - Transcoder, classer, trier des rushes
 - Synchroniser et assembler des rushes
 - Monter et exporter
- Connaître les espaces colorimétriques, les bases de correction
 - Les espaces de couleurs de la prise de vue à la diffusion
 - Les conversions et LUT
 - Les normes de diffusion
- Maîtriser un logiciel d'étalonnage comme Davinci
 - L'interface et les outils
 - La gestion d'un projet
 - L'organisation du travail
 - Les outils de contrôle
 - Le poggie et les raccourcis
- Méthode d'étalonnage
 - L'étalonnage primaire et secondaire
 - Étalonnage par zone, masquage
 - La construction de l'arborescence de l'étalonnage

- Les raccords entre les plans, gérer ses versions
- Comprendre la gestion de Raw, du LOG, du Dolby Vision et de tous les formats de tournage
 - Les formats d'image
 - Le traitement des rushes et le processus de finition
 - Le contrôle qualité
- Savoir lire et analyser un scénario, répondre aux attentes de la réalisation en terme d'image
 - Le genre du scénario
 - Discuter des références de l'auteur et celles de l'image
 - Définir l'ambiance générale
 - Définir les couleurs et tonalités
 - Définir la carnation des personnages (le maquillage)
 - Définir la dramatisation de la lumière
 - Définir les matières et la lumière (décors, costume)
- Effectuer des essais Lumière et Machinerie
 - Réaliser le plan lumière théorique
 - Réaliser le plan machinerie théorique
 - Faire des essais lumière et machinerie
 - Anticiper les besoins, faire une liste de matériel
- Installation d'une unité de tournage sur pied
 - Régler sa machinerie pour installer une caméra
 - Installer et régler les sources en fonction du plan lumière et des attentes de la réalisation
 - Assembler une caméra méthodiquement
 - Respecter l'organisation et les mesures de précaution
 - Contrôler la conformité de l'assemblage
- Révision des attendus des blocs de compétence du titre
 - Révision théorique
 - Révision pratique
- Examen blanc
- Passage du bloc du titre