

FORMATION CHARGÉ.E DE PRODUCTION ANIMATION STOP-MOTION

La réalisation d'un film d'animation en stop-motion est probablement un des moyens le plus coûteux de s'exprimer artistiquement. Il est donc essentiel de planifier et d'organiser la production d'un film aussi efficacement que possible. Au cours de cette formation professionnelle, les participants apprendront les méthodes essentielles de planification, de budgétisation et d'organisation de la production d'un film en stop-motion. Les aspects juridiques et le financement des films complètent la formation.

Objectifs pédagogiques :

- Analyser/décomposer un scénario
- calculer le nombre d'assets (marionnettes, rigs, décors, accessoires...) nécessaires
- établir un planning préliminaire
- établir un budget préliminaire
- structurer une équipe
- contrôler le processus de tournage en production

Méthodes pédagogiques :

Cette formation comprendra des modules dédiés à la maîtrise des bases théoriques ainsi que des exercices pratiques pour s'initier au métier de chargé.e de production. Pour les modules pratiques, les stagiaires seront invité.es à travailler sur un exemple de projet fourni par la formatrice référente.

Un certain nombre des formateurs étant anglophones, et, à la fois pour promouvoir l'apprentissage de l'anglais parmi nos participants français et pour pouvoir recruter des participants internationaux non-francophones, **cette formation sera dispensée en anglais.**

Formatrice référente :

Angela Poschet (*The House, Isle of Dogs, Revolting Rhymes, Frankenweenie...*)

Intervenant.e.s :

Jean-François Le Corre (Producteur & CEO, Vivement Lundi !)

Mathieu Courtois (Producteur & CEO, Personne n'est parfait !)

Me Lucie Walker (Avocate spécialisé en IP/IT/contrats audiovisuels)

Joost Zoetebier (*The House, 101 Dalmatian Street - Meet the Gang!, Saturnz Barz – Gorillas m.v., Thor: The Dark World, Hunger Games: Catching Fire...*) + à confirmer.

Public : technicien·nes stop-motion souhaitant évoluer vers la production, chargé·es de production 2D/3D/prise de vue réelle, autres professionnel·les du cinéma/séries/animation intéressé·es par la supervision de production d'un projet d'animation en stop-motion

Pré-requis : être professionnel·le de l'audiovisuel ou du cinéma. Idéalement, les participant·es devront connaître le processus général de production (film ou série, animation ou prise de vue réelle)

Durée totale : 7 jours, soit 54h en présentiel

Dates : du vendredi 20 au vendredi 27 juin 2025 (samedi 21 juin inclus)

Lieu : Studio Vivement Lundi ! (salle de réunion) - 11 rue Denis Papin 35000 Rennes

Prix : 3240€ TTC (60 €/h)

Prise en charge possible du coût pédagogique par l'AFDAS ou un autre OPCO ou par France Travail.

Des bourses France 2030 pourront être allouées aux stagiaires n'ayant aucun financement d'un OPCO ou de France Travail, ainsi que pour les stagiaires de nationalité étrangère. Les dossiers seront étudiés au cas par cas.

Repas et hébergement à la charge du stagiaire. Remboursement possible de l'hébergement et des frais de repas par le financeur de la formation, se renseigner auprès de votre conseiller·e.

Évaluation de l'atteinte des objectifs : auto-évaluation des stagiaires à l'entrée de la formation. Points réguliers avec les formateur·ices tout au long de la formation. Auto-évaluation en lien avec les formateur·ices et l'organisme de formation à l'issue de la formation.

Dossier de candidature : formulaire à télécharger ci-dessous + lettre d'intérêt pour la formation + CV incluant filmographie

Date limite de candidature : avant le 30 avril 2025

Délais de réponse : 6 jours ouvrables après la fin de l'appel à candidatures

Nombre de stagiaires : 6 minimum / 12 maximum

PROGRAMME DÉTAILLÉ

Jour 1 : Mise en route

L'objectif de cette première journée est de faire connaissance et d'introduire les principaux contenus du cours. Nous analyserons les processus généraux d'une production en stop-motion.

Objectifs pédagogiques principaux

À la fin de la journée, les participants :

- auront fait connaissance
- pourront nommer les différents postes clés de production et leurs rôles
- connaîtront le workflow de production type en stop-motion
- comprendront ce que signifie faire passer une production d'un projet amateur à une production multi-unités
- connaîtront le rôle du chargé de production dans le processus de fabrication

Module 1

- Accueil des participants
- Présentation des participants et des formateurs
- Recueil des attentes des participants
- Présentation du programme de la formation

Module 2

- La gestion de production comme métier
- Les responsabilités du chargé de production
- Différenciation avec le producteur exécutif, le producteur créatif, le directeur de production et le coordinateur de production
- Relation entre le chargé de production et le réalisateur

Module 3

- Du scénario à la première : les étapes type d'une production de court-métrage en stop-motion
- Responsabilités clés du chargé de production à chaque étape de fabrication

Module 4

- Le rôle du premier assistant réalisateur
- Tâches quotidiennes de l'équipe de production / du chargé de production
- Tâches hebdomadaires de l'équipe de production / du chargé de production
- Structuration d'un plan de production

Jour 2 : Découpage technique

Première journée de travail appliqué : les participants commencent le découpage technique du scénario.

Objectifs pédagogiques principaux

À la fin de la journée, les participants :

- sauront comment effectuer un découpage technique
- comprendront quelles informations peuvent être extraites d'un découpage technique
- connaîtront les outils utilisés pour effectuer un découpage technique
- comprendront pourquoi le découpage doit être adapté en fonction du storyboard et de l'animation

Module 1

- Introduction au programme du jour
- Pourquoi doit-on réaliser un découpage technique ?
- Comment effectuer un découpage technique, étape par étape

Module 2

- Pitch de 5 minutes du projet exemple par le formateur
- Discussion des challenges du projet exemple
- Exercice : découpage technique du scénario exemple

Module 3

- Exercice : découpage technique du scénario exemple (suite)

Module 4

- Organisation des résultats du découpage : qu'avons-nous appris ?
- Ce que nous ignorons encore ?
- Pourquoi les storyboards et animations sont essentiels pour préciser les besoins du projet
- Outils logiciels pour le découpage d'un film

Jour 3 : Estimation des assets

Sur la base du découpage, les participants apprennent aujourd'hui à estimer le nombre de décors, de marionnettes et d'accessoires à fabriquer.

Objectifs pédagogiques principaux

À la fin de la journée, les participants :

- sauront comment estimer le nombre de décors, marionnettes et accessoires à fabriquer
- sauront comment déterminer le nombre d'unités de tournage et comment ce choix impacte la fabrication des assets
- sauront comment structurer un plan de production

Module 1

- Introduction au programme du jour
- Comment calculer le nombre de marionnettes et de décors (notamment les doublons)
- Critères de décision : nombre d'unités de tournage
- Quelle est la configuration optimale pour mon projet ? Quel nombre d'unités est le plus efficace ?

Module 2

- Exercice : estimation des assets pour le projet exemple

Module 3

- Exercice : estimation des assets pour le projet exemple (suite)
- Présentation des résultats, comparaison avec les résultats du formateur

Module 4

- Structure d'équipe, taille de l'équipe, périodes d'emploi
- Exercice : structuration d'une équipe type pour le projet exemple
- Exercice de recherche : combien gagnent les différents membres de l'équipe ?

Jour 4 : Le budget

Lors de cette quatrième journée, nous abordons un sujet central : l'élaboration d'un budget.

Objectifs pédagogiques principaux

À la fin de la journée, les participants :

- sauront comment est structuré un budget type
- comprendront quelles sont les informations nécessaires avant de bâtir un budget

Module 1

- Introduction au programme du jour
- Évaluation de l'humeur des participants
- Introduction au programme du jour
- Récapitulatif des résultats obtenus jusqu'à présent : ce que nous avons fait, ce que nous savons sur notre projet de film

Module 2

- La structure d'un budget d'animation
- Présentation rapide du dossier CNC
- Autres formats de budget (notamment aux États-Unis)

Module 3

- Étude détaillée du dossier CNC

Module 4

- Étude détaillée du dossier CNC (suite)
- Discussion des résultats

Jour 5 : L'argent fait tourner le monde

Maintenant que nous savons combien d'argent nous avons besoin pour notre film, il est temps d'apprendre à financer ce projet.

Objectifs pédagogiques principaux

À la fin de la journée, les participants sauront :

- Comment est structuré un plan de financement pour un film
- Comment fonctionnent les fonds et quelles informations doivent être fournies
- Comment l'investissement dans un film peut être récupéré

Module 1

- Introduction au programme du jour
- Productions commandées vs. productions financées indépendamment
- Le plan de financement et ses éléments
- Investissements propres, paiements différés et provisions

Module 2

- Préventes (Distribution / Merchandising)
- Crowdfunding

Module 3

- Financement public en France

Module 4

- Financement public en Europe
- Vente des œuvres terminées
- Plans de récupération
- L'importance des marchés (Cannes, Annecy, Cartoon)

Jour 6 : Les Droits, etc.

Si vous voulez produire, vous devez obtenir les droits.

Objectifs pédagogiques principaux

À la fin de la journée, les participants sauront :

- Quels droits sont nécessaires pour produire un film
- Quels droits peuvent être offerts
- Ce qu'il faut considérer en cas d'employés

Module 1

- Introduction au programme du jour
- Droits nécessaires pour une production cinématographique (aperçu)
- Principes de base du droit d'auteur

Module 2

- Contrats de films (droits de livre, droits de scénario, droits sur les œuvres d'art, droits musicaux)

Module 3

- Contrats de coproduction
- Licences d'œuvres cinématographiques
- Contrats TV
- Contrats de vente

Module 4

- Principes de base du droit du travail :
- Salarié vs. freelance : qui doit être salarié ? Qui peut travailler en freelance ?
- Heures de travail, pauses, congés
- Conventions collectives (le cas échéant)
- Salaires minimaux
- Contrats de travail pour les films

Jour 7 : Le tournage et au-delà

Nous poursuivons le processus de production : quelles sont les tâches du chargé de production durant et après le tournage et comment diriger une équipe ?

Objectifs pédagogiques principaux

À la fin de la journée, les participants :

- sauront comment un chargé de production accompagne le tournage et la postproduction
- comprendront que la gestion de production est un rôle de leadership
- découvriront des méthodes de gestion d'équipe
- découvriront des méthodes pour gérer les conflits

Module 1

- Introduction au programme du jour
- Le chargé de production en tant que leader
- Le rôle du chargé de production pendant le tournage : peut-il intervenir si le processus ne se déroule pas bien ?

Module 2

- Exercice : ma vision du leadership : que ferai-je en tant que leader ? Qu'est-ce qui est important pour moi dans mon rôle de leader ?
- Diriger avec RESPECT : aperçu des principes
- Diriger avec RESPECT : comment communiquer les attentes

Module 3

- Organisation de la postproduction
- Livraison des éléments
- Acteurs clés de la postproduction

Module 4

- Conclusions, retours d'expérience et clôture de la formation