

Référentiels de la certification « Monteur-Effets spéciaux d'œuvres cinématographique ou audiovisuelles » - ESEC

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>Bloc de compétences n°1 : <i>Réaliser la maquette du storyboard et planifier les effets spéciaux d'un projet cinématographique ou audiovisuel.</i></p> <p>A1. Analyse de la structure narrative d'un projet cinématographique / audiovisuel.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Identification des faits-marquants ○ Dépouillement des éléments techniques. <p>A2. Élaboration de la maquette du story-board et du planning de post-production.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Réalisation de la maquette du story-board spécialement pour les plans avec effets spéciaux ○ Élaboration d'un planning post-production et identification des moyens nécessaires. 	<p>C1. A partir d'une lecture approfondie du scénario initial, analyser artistiquement et techniquement un projet cinématographique/ audiovisuel en mobilisant sa culture esthétique avancée, et en identifiant les éléments clés du scénario, en vue de perfectionner le tournage.</p> <p>C2. Réaliser le dépouillement des éléments techniques d'un projet cinématographique / audiovisuel en respectant les plans pour anticiper les effets visuels sur chaque scène.</p> <p>C3. Réaliser la maquette d'un storyboard en découpant l'action en séquences, en veillant à la cohérence des séquences entre elles, et en optimisant notamment les techniques de prise de vue et de prise de son, en vue de planifier l'ensemble des besoins techniques et matériels de chaque plan, en s'appuyant notamment sur les d'outils d'intelligence artificielle (IA).</p>	<p>Modalité : Mise en situation professionnelle reconstituée – Projet de film.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Le candidat rédige l'analyse de projets cinématographiques (scénarios). <p>Livrable(s) : production écrite et présentation orale.</p> <p>Modalité : Mise en situation professionnelle reconstituée – Scénario, scène dialoguée ou scène en mouvement.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Le candidat réalise une maquette de storyboard. 	<ul style="list-style-type: none"> - Les sources d'information sont suffisantes, récentes et pertinentes. - Les informations sont classées et les idées sont synthétisées. - La synthèse démontre une curiosité intellectuelle et un esprit critique. - Les faits marquants et l'évolution des personnages sont identifiés de manière claire et complète. - Les moyens techniques (logiciels) et matériels sont identifiés. - L'ordonnancement des séquences est logique. - Il prend en considération les contraintes. - L'analyse démontre une bonne culture cinématographique, utilisée à bon escient. - Les propositions effectuées s'appuient sur les intentions et de la personnalité du réalisateur. - Les choix sont dûment argumentés. - Les règles élémentaires de l'écriture cinématographique et les règles de dramaturgie sont respectées. - L'enchaînement des scènes est cohérent avec la narration. - Les plans à truquer sont mis en perspectives.

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
	<p>C4. Élaborer un planning de post-production en évaluant la durée d'une œuvre cinématographique / audiovisuelle en projet (montage et finitions) et les moyens humains mobilisés, et en prenant en compte les situations de handicap éventuelles, afin d'évaluer le budget nécessaire.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ A partir d'un scénario, du storyboard et d'un dépouillement, le candidat élabore planning de post-production de film. <p>Livable(s) : production écrite et présentation orale.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Le storyboard est adapté à chaque type de scène (dialoguée et en mouvement). - Le storyboard permet de planifier les moyens techniques. - Les besoins techniques et matériels sont identifiés. - Les outils d'IA pertinents sont sélectionnés (story-board, Animatic...). - Le dessin est précis et clair. - Les prises de vue et photos sont pertinentes - Les choix sont argumentés. - Le recensement des étapes est exhaustif. - Le planning de post-production précise les temps de montage, de trucage, de mixage et d'étalonnage. - La planification est cohérente et suit un ordonnancement logique. - Le planning et l'évaluation de la durée sont réalistes. - Les moyens humains nécessaires sont identifiés : monteurs, truquistes, étalonneurs, bruiteurs, mixeurs, sound-designers... - Des alternatives sont proposées. - La planification des tâches est effectuée en prenant en compte les situations de handicap éventuelles et en prévention de toute forme de discrimination (égalité des chances, inclusion...).

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>Bloc de compétences n°2 : <i>Préparer, tourner et intégrer les effets spéciaux d'un projet cinématographique ou audiovisuel.</i></p> <p>A3. Co-supervision du tournage des scènes qui comprendront l'incrustation d'effets spéciaux (chroma keying).</p> <p>A4. Tournage des éléments nécessaires au trucage et intégration des arrière-plans.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tournage des éléments nécessaires au trucage ○ Intégration des arrière-plans derrière le sujet filmé sur fond vert ou bleu 	<p>C5. Conseiller les professionnels du tournage (réalisateur, chef opérateur, directeur de la photo) sur les aspects techniques afin d'inclure les plans avec effets spéciaux prévisualisés grâce à l'IA, en mobilisant sa culture cinématographique et son expertise métier et en préconisant le cas échéant des solutions alternatives.</p> <p>C6. Définir la couleur de fond utilisée (vert, bleu...) en fonction des caractéristiques chromatiques du sujet à filmer en utilisant l'IA intégrée aux logiciels.</p> <p>C7. Définir les conditions d'éclairage optimales en combinant la lumière principale, la lumière de remplissage et contre-jour pour optimiser la qualité du tournage en utilisant l'IA intégrée aux logiciels.</p> <p>C8. Réaliser le tournage en situation réelle afin d'obtenir les éléments nécessaires au trucage (décors, personnages additifs), en coordonnant les différents professionnels mobilisés et en gérant les imprévus éventuels.</p> <p>C9. Incruster les rushs dans un arrière-plan, à l'aide d'un logiciel dédié afin de donner l'illusion d'une réalité (derrière le sujet filmé sur fond vert ou bleu), en s'appuyant sur de l'IA intégrée aux logiciels.</p>	<p>Modalité : Mise en situation professionnelle reconstituée (simulation de tournage) et production sur ordinateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Jeu de rôle et réalisation d'un effet « réaliste » d'incrustation avec « motion tracking » (sur ordinateur). <p>Livable(s) : évaluation de la prestation orale (jeu de rôle) + production sur ordinateur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La communication sur le tournage est précise et efficace. - Le travail est effectué de manière collaborative. - Les préconisations effectuées sur le plan technique sont pertinentes. - L'adhésion du réalisateur est obtenue. - Des conseils d'ordre vestimentaire pour l'acteur concerné sont formulés de manière pertinente. - Les informations sont partagées avec toute l'équipe (techniciens et acteur). - Les technologies de l'IA intégrées aux logiciels (Photoshop, Avid, Premiere, Da Vinci Resolve) sont utilisées avec aisance. - Le choix du fond vert ou bleu (couleur, état de surface) est argumenté. - Les techniques de prise de vue sont mises en œuvre aisément. - La vitesse d'obturation dans les scènes de mouvements est adaptée. - Les instructions sur l'éclairage à mettre en place sont adaptées. - Les rushs sont exploitables. - L'incrustation est réaliste. - Des solutions alternatives sont préconisées le cas échéant.

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>A5. Réalisation des effets spéciaux et d'animation graphique 2D.</p> <p>Effacement d'éléments graphiques gênants, création d'un générique, animation 2D.</p>	<p>C10. Créer des effets spéciaux et des animations graphiques 2D pour tous supports et à partir de nombreux types de sources en mettant en œuvre les logiciels principaux d'effets spéciaux et de retouches graphiques (After Effect), en favorisant l'accessibilité à tout type de public.</p>	<p>Modalité : Mise en situation professionnelle réelle – Production sur ordinateur.</p> <p><i>A partir de rushes et d'instructions, et en utilisant le logiciel After Effect et/ou les outils IA adaptés, le candidat réalise des effets spéciaux tels que :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Suppression d'éléments graphiques gênants ○ Création d'un générique ○ Réalisation d'une animation graphique 2D <p>Livable(s) : production sur ordinateur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La durée d'exécution affectée à la réalisation des effets spéciaux est respectée. - Le remplissage d'après le contenu n'est pas visible. - La texture des zones adjacentes est harmonieuse. - La séquence n'est pas altérée par la modification. - Les critères d'accessibilité universelle sont pris en compte dans le tournage des effets spéciaux.

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
<p>Bloc de compétences n°3 : <i>Réaliser le montage d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle en intégrant des effets spéciaux.</i></p> <p>A6. Dérushage et réalisation du « bout-à-bout » des plans retenus (séquence par séquence).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Acquisition numérique des captures d'images et sons ○ Identification du matériel image/son nécessaire au montage ○ Réalisation du « bout-à-bout » <p>A7. Montage final de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle (<i>compositing, conversion de fichiers/ sorties montage final/ étalonnage/ mixage/ export DVD</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Compositing ○ Conversion de fichiers ○ Sorties Montage final ○ Étalonnage ○ Mixage son ○ Export 	<p>C11. Réaliser l'acquisition numérique de captures d'images et de son sur les bons supports pour sauvegarder et classer les rushes.</p> <p>C12. Sélectionner les vidéos à utiliser dans les rushes en classant les informations en 3 catégories en vue d'identifier le matériel image et son nécessaire pour le montage.</p> <p>C13. Structurer le film en regroupant les rushes en séquences dans un chutier et/ou en ajoutant les plans dans une continuité temporelle (<i>timeline</i>) afin de construire la première ligne dramatique.</p> <p>C14. Réaliser le « bout -à- bout », en collant les plans tournés, en supprimant des images inutiles et en ajoutant des transitions afin d'obtenir une narration homogène et des articulations cohérentes et de permettre une première visualisation.</p> <p>C15. Réaliser un premier montage en testant différentes alternatives dans le respect du cahier des charges puis réaliser le montage final en vérifiant la précision des raccords et des plans en accord avec la trame narrative du scénario, en utilisant l'IA intégrée aux logiciels.</p> <p>C16. Modéliser et gérer informatiquement l'ensemble des fichiers et tâches à accomplir par les différents acteurs impliqués dans la post-production en gérant le <i>workflow</i> (export, édit-list) d'un film à l'aide d'un logiciel de montage, en vue de fluidifier la post-production et de retrouver les informations au moment opportun.</p>	<p>Modalité : Mise en situation professionnelle réelle sur ordinateur.</p> <p>Le candidat réalise :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Dérushage, capture et identification des plans issus de diverses séquences filmées ○ Le premier bout-à-bout. <p>Livable(s) : production individuelle sur ordinateur.</p> <p>Modalité : mise en situation professionnelle réelle sur ordinateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Le candidat réalise des montages en raccord et en rythme. <p>Livable(s) : production individuelle sur ordinateur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les informations dans la feuille de dérushage et dans le contenu documentaire sont exhaustives. - Les parties intéressantes sont identifiées et exportées. - La qualité, l'intérêt et le potentiel de chaque moment est évalué. - Les paramètres d'importation sont réglés avec précision. - Les plages de contenus sont segmentées - Le 3 catégories (time code, image et son) sont prises en considération. - Les raccords de plan sont pertinents. - Les raccords de mouvements, son, jeu des acteurs sont précis l'image et la lumière. - Les séries d'images correspondent et sont cohérentes. - Différentes alternatives sont prises en compte. - Le montage est de qualité : <ul style="list-style-type: none"> - Les raccords mouvement-regard/corps, son, mouvement-caméra (sortie et entrée de champ, axe de prise de vues) sont précis. - Des transitions pertinentes sont introduites. - Les fonctionnalités de l'IA sont mobilisées via les logiciels spécialisés adaptés aux différentes étapes : <ul style="list-style-type: none"> - Compositing : Avid, Premiere - Montage final : Photoshop Avid, Premiere, Final Cut - Etalonnage: Color, Da Vinci Resolve

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés</i>	REFERENTIEL DE COMPETENCES <i>identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui découlent du référentiel d'activités</i>	REFERENTIEL D'ÉVALUATION <i>définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
A8. Organisation d'une veille spécialisée pour alimenter son expertise métier.	<p>C17. Réaliser des <i>compositings</i> complexes à l'aide de logiciels intégrant de l'IA pour intégrer des effets spéciaux.</p> <p>C18. Convertir/compresser les fichiers vidéo ou audio par lots dans plusieurs formats à l'aide de logiciels spécialisés adaptés en vue d'optimiser le poids des fichiers et de s'inscrire dans une démarche éco-responsable.</p> <p>C19. Procéder au traitement colorimétrique en utilisant les logiciels d'étalonnage et l'IA associée afin d'améliorer la qualité esthétique du film.</p> <p>C20. Mixer les différentes bandes sonores à l'aide de logiciels spécialisés adaptés en vue d'égaliser les sons en termes de niveaux et de transition, en favorisant l'accessibilité à tout type de public.</p> <p>C21. Exporter des projets sous tous format avec des logiciels spécialisés adaptés pour permettre aux maisons de production l'exploitation de l'œuvre produite sur n'importe quel canal.</p> <p>C22. Mettre en place une veille technologique, culturelle et artistique en rapport avec le cinéma, l'audiovisuel et l'IA afin de pouvoir étayer ses idées et d'anticiper les impacts de l'IA.</p>	<p>Modalité : Mise en situation professionnelle reconstituée.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Le candidat rédige un rapport de veille sur 10 thématiques cinématographique, technologique et culturelle. <p>Livrable(s) : production écrite</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Les exports sont personnalisés, - Le gain de poids du fichier après compression est démontré. - Un compromis poids qualité d'image est trouvé. - L'habillage sonore est traité, des éléments sonores (bruitages, musique) sont introduits. - Le son est normalisé. - La durée du générique est adaptée. Le titrage est sobre. - L'étalonnage est de qualité : le rendu visuel est esthétique, il se dégage une ambiance. - L'aspect, les couleurs et les contrastes de l'image sont ajustés. Le mixage des sons prend en compte les critères d'accessibilité universelle. - Les logiciels spécialisés sont choisis avec pertinence (export : Studio pro / compression de fichiers : Compressor / mixage : Logic Pro ...) - Leur utilisation est maîtrisée. - Les sources d'information sont suffisantes, récentes et pertinentes. - La synthèse démontre une curiosité intellectuelle et un esprit critique.