

école émile cohl

Formation
Storyboard
& Layout

2021

2022

Angoulême

école émile cohl

Formation
Storyboard
& Layout

2021

2022

Angoulême

L'École Émile Cohl à Angoulême

L'École Émile Cohl est une école d'art privée créée à Lyon en 1984, pionnière dans la formation auteurs-illustrateurs, dessinateurs de bande dessinée, artistes-techniciens et cadres du cinéma d'animation et du jeu vidéo. Elle est réputée pour l'excellence de ses enseignements en dessin et pour sa capacité à préparer des artistes complets.

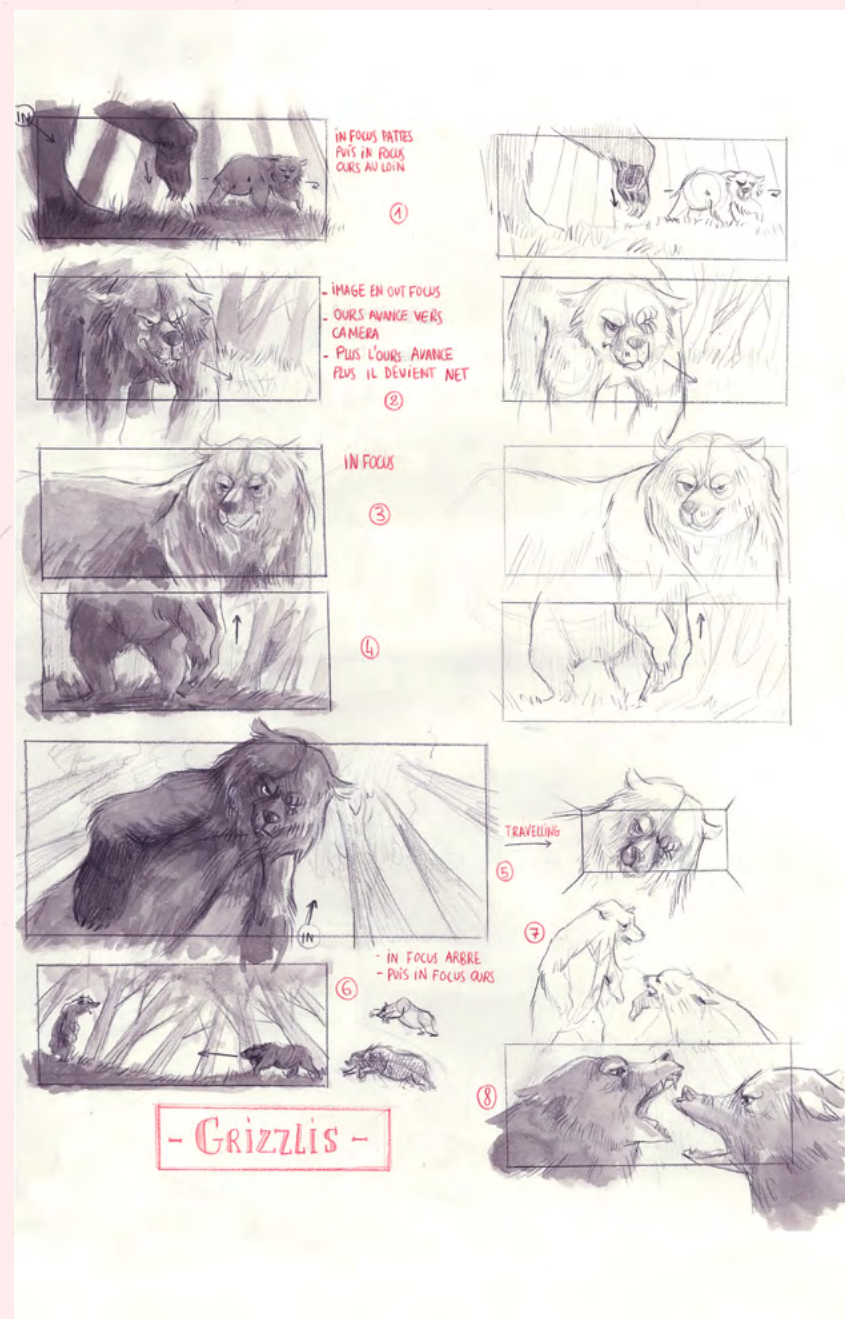
En 2021, l'école ouvre un établissement à Angoulême consacré à la formation professionnalisante Storyboard & Layout. Celui-ci est également ouvert aux studios d'animation du **Pôle Image Magelis** pour la formation continue de leurs artistes-techniciens.

Installé dans le quartier historique de l'Houmeau, à l'angle des rues du Gond et Vigier de la Pile, cet établissement dispose de 350 m² de locaux répartis en trois salles : deux salles informatiques et un atelier de dessin. Les locaux sont d'anciens chais de cognac entièrement réhabilités par la SAEML Territoires Charente, qui a fait l'acquisition de la propriété et du parc auquel les étudiants auront accès.

L'École Émile Cohl est située à 5 minutes à pied de la gare TGV d'Angoulême.

Les conditions de formation sont optimales :

- l'école est membre du **Pôle Image Magelis**, qui mène une politique active en faveur du développement des industries de l'image en Charente, devenu le deuxième bassin d'emploi de France, pour l'animation,
- l'école est membre du **Réseau des écoles françaises de cinéma d'animation (RECA)**,
- l'école dispose d'un **solide réseau** d'alumni et d'entreprises partenaires qui facilite l'insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Aurore Marotta - layout

Formez-vous au storyboard & layout

Ce sont des rouages essentiels dans la production d'un film d'animation : le **storyboarder** et le **layout artist** (chargé d'interpréter les plans du storyboard en une mise en scène 3D et/ou 2D) **ont pour mission de transposer les intentions du réalisateur en une série d'indications**, les plus précises possibles, dont l'équipe d'animateurs va s'emparer pour fabriquer le film.

La maîtrise du dessin, le sens du cadrage et de l'image en mouvement leur est indispensable. Leur excellente culture cinématographique aussi. Le storyboarder séquence le film, plan par plan. Le storyboard est la première étape visuelle après l'écriture du film. L'intervention du layout artist en est le prolongement technique et animé. Plus leur connivence est forte et leurs prescriptions dessinées sont claires, moins les animateurs courent le risque de devoir refaire les plans.

Savoir jeter les bases d'un film d'animation, c'est un métier. Un métier longtemps acquis sur le tas ou par la formation continue. À Angoulême, l'École Émile Cohl propose le premier parcours complet de formation au storyboard et au layout, capable de fournir aux étudiants les connaissances cinématographiques et les techniques indispensables en préproduction.

La formation Storyboard & Layout s'appuie sur une pédagogie éprouvée depuis 1984, quand l'école commençait de former les futurs animateurs et réalisateurs du studio Folimage. Elle tient compte également des besoins de compétences dont lui font part les autres studios majeurs de l'animation en France.

Les studios sont de plus en plus nombreux, chaque année, à participer au job dating grâce auquel les Cohliens accèdent à l'emploi dès la fin de leurs études : 12//24 Films, Andarta, Ankama, Blue Spirit, Caribara, Cube Creative, Ellipsanime, Folimage, Illumination Mac Guff, Go-N Productions, Miam Studio, Miyu Productions, Supamonks, TeamTo, Xilam... La formation Storyboard & Layout apporte à leurs prochaines recrues une nouvelle corde à leur arc.

Perspectives d'emploi

En 10 ans, le secteur de l'animation a progressé de façon continue. On compte 147 **studios de cinéma d'animation** en 2019, contre 114 en 2009.

Sur près de 7.500 salariés déclarés en 2019 par les studios, les studios mobilisent 540 **layout artists** (+1.1 % par rapport à 2018) et 470 **storyboarders** (+4.7 %). Ces professions représentent chacune de 5 % à 6 % des effectifs.

La Charente est devenu le 2e bassin d'emploi en cinéma d'animation, après L'Île-de-France : en 10 ans, ce département est passé de 9 à 21 studios. Sur cette période, le nombre de salariés a quasiment triplé, pour s'établir à presque 1.000 personnes. (source : Audiens, nov. 2020)

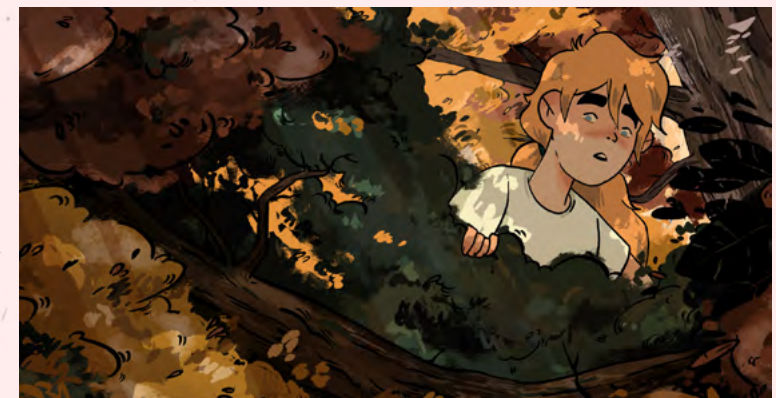
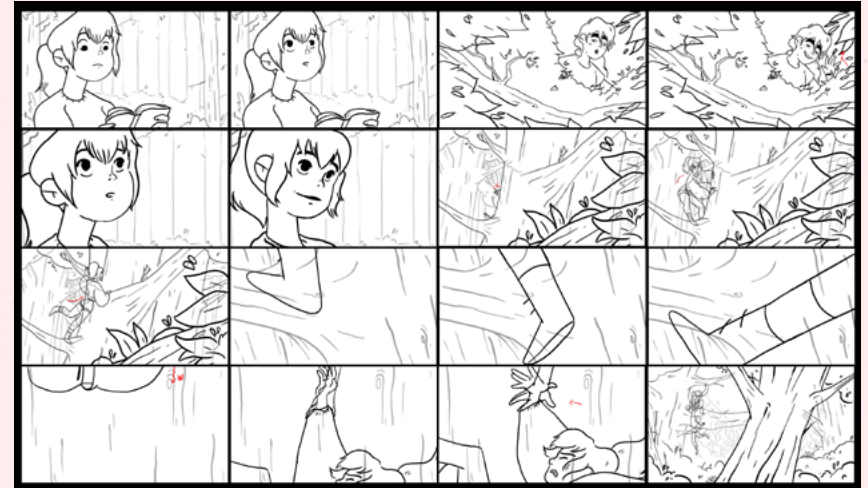
Clothilde Chauvin - exercice de layout à partir d'un dessin animé existant.

Les compétences visées

Au cours des deux années de formation, l'étudiant va acquérir les compétences suivantes :

- Renforcer et pratiquer de manière soutenue le dessin d'observation,
- Comprendre et traduire une narration en images,
- Analyser un scénario et découper une séquence sur un script,
- Enrichir, de manière soutenue, sa culture cinématographique et acquérir son langage pour une mise en application dans le storyboard,
- Mettre en scène une histoire en se basant sur des références et connaissances cinématographiques,
- Réaliser des storyboards (**Storyboard Pro**) adaptés aux contraintes de la production,
- Adapter et décliner les storyboards en fonction des projets (cartoon, courts et longs métrages, séries, etc.),
- Construire des layouts (**Photoshop**),
- S'initier à l'animation traditionnelle et cut-out (**Toon Boom - Harmony**) afin de comprendre les enjeux et contraintes de l'animation en vue de proposer des storyboards adéquats.

À l'issue, l'étudiant présentera un projet de groupe tutoré par des professionnels et soutiendra son travail devant un jury professionnel.

Marine Vernhes - storyboard et screenshots du projet de fin d'études

Storyboard & layout

1ère année

900 h de
formation

La pédagogie de cette année est basée sur l'éducation et la construction du regard, appliquées à l'image et la mise en scène.

Les cours de dessin d'observation viennent renforcer et compléter les compétences des étudiants au travers d'exercices de reproduction du réel (modèle vivant, posing, dessin d'objet, décors). En complément, les matières au service de la mise en scène sont dispensées dès le début (bande dessinée, storyboard, layout).

Un nombre significatif d'heures (env. 4 heures par semaine) est dédié à la culture cinématographique, afin d'enrichir le langage et les connaissances du cinéma en prise de vues réelles et d'animation. L'étudiant devra également justifier d'une fréquentation régulière en salle de cinéma.

A la fin de cette première année, le niveau de dessin a été conforté (représentation, proportions, cadrage, couleur, etc.), les bases de la réalisation de storyboards et layouts sont acquises et les connaissances des principaux outils sont validées.

Matières enseignées

Enseignements théoriques

Culture cinématographique
Anglais
Histoire des médias

Enseignements pratiques

Dessin d'objet
Modèle vivant, posing
Volume
Dessin de mise en scène, croquis
Décors, perspective
Storyboard
Layout
Initiation au cinéma d'animation
Initiation à l'animation cut-out

Storyboard & layout

2e année

958 h de
formation

En deuxième année de cette formation storyboard et layout, les compétences en dessin sont renforcées. Les étudiants approfondissent leur apprentissage des techniques du storyboard, à hauteur de plus de 400 heures de cours. Ils réalisent enfin un projet en équipe.

Matières enseignées

Enseignements théoriques

Culture cinématographique
Anglais
Histoire des médias
Production

Enseignements pratiques

Modèle vivant, posing
Dessin de mise en scène, croquis
Décors
Storyboard
Layout
Cinéma d'animation
Projet collectif
Stage en entreprise (envisagé en fin de cursus)

Admission

Prérequis

Un niveau de dessin intermédiaire ou confirmé est nécessaire pour suivre la formation. Ce niveau est évalué lors de la sélection des candidats. Aucun prérequis logiciel n'est attendu, mais une connaissance de base de l'environnement informatique est nécessaire.

Cette formation est accessible après un niveau 4 (bac ou équivalent), en formation initiale ou continue.

Modalités d'accès

La sélection a lieu d'avril à juin. Elle s'effectue hors Parcoursup, d'abord sur dossier (CV, dossier de dessins et lettre de motivation), puis sur test de storyboard.

Le candidat réalise alors une série d'images répondant au cahier des charges donné le premier jour.

Le dossier de dessins

Le portfolio au format PDF doit contenir une dizaine de planches composées de **dessins d'observation du réel** exclusivement :

- des dessins de modèle vivant en pied (avec une attention particulière sur les attitudes)
- des décors intérieurs et extérieurs
- des croquis rapides

L'épreuve en temps limité

Un exercice en temps limité doit être ensuite réalisé par les candidats.

Il s'agit de réaliser une mise en scène, sous forme d'une série de vignettes de storyboard, à partir d'un scénario envoyé par l'école.

Le but de l'exercice est d'axer le travail sur la mise en scène et non sur la narration.

Prix et distinctions

Les succès récents de nos alumni

Pompon Ours,

série pour enfants réalisée par **Matthieu Gaillard** (ancien élève), produite par Supamonks pour France TV. Création graphique : **Matthieu Gaillard**. Storyboard : **Cédric Babouche** (ancien élève).
Sélection au festival d'Annecy 2021

Make it Soul,

de **Jean-Charles Mbotti Malolo** (ancien élève et professeur)
Court-métrage d'animation sélectionné aux César 2020.

J'ai perdu mon corps,

de **Jérémy Clapin**
14 Cohlens ont contribué à ce long métrage d'animation produit par Xilam : **Quentin Reubrecht** (storyboard), **Jeoffrey Magellan** et **Fursy Teyssier** (chefs décorateurs), **Tévy Dubray** et **Hippolyte Jacquet** (décorateurs), **Claire Charvolin**, **Lou Delage**, **Anne Kraehn**, **Elie Martens**, **Eloïse Rauzier**, **Lison Sabiols** (animateurs), **Léo Zwaenepoël** (animateur 3D), **Maryline Collet** et **Pauline Meulien** (étudiantes, stagiaires décors).
Grand Prix de la semaine de la critique de Cannes, César du meilleur long métrage d'animation 2020, César de la meilleure musique originale 2020, nomination aux Oscars 2020.

Klaus,

de **Sergio Pablos**
7 Cohlens ont contribué à ce film d'animation produit par Sergio Pablos Animation : **Solène Chevalere** et **Kevin Le Moigne** (layout artistes et décors), **Gaspard Sumeire** et **Mathilde Vachet**, (animateurs), **Lucie Julliat** (clean up assistant), **Samuel Smith** (colour key) et **Timothée Berruet**, (lighting artiste).
BAFTA 2020 du meilleur long métrage d'animation. Nomination aux Oscars 2020.

Cœur fondant,

de **Benoît Chieux** (ancien élève et professeur).
Court-métrage primé au Festival Trickfilm 2020 de Stuttgart, à Cinanima 2019 (Portugal), au BIAF 2019 (Corée du Sud) et Amimatou 2019 (Suisse).

Le Jardin de Minuit,

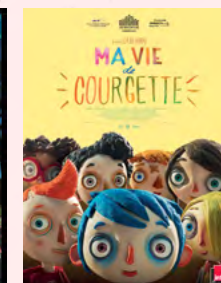
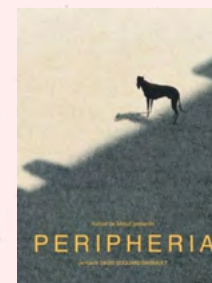
de **Benoît Chieux** (ancien élève et professeur)
Court-métrage sélectionné aux César 2019.

Ma Vie de courgette,

de **Claude Barras** (ancien élève).
Cristal du long métrage et Prix du public au festival international du film d'animation d'Annecy 2016, Valois de diamant au festival du film francophone d'Angoulême 2016. Deux César en 2017 et une nomination aux Oscars 2017.

Peripheria,

court métrage d'animation réalisé par **David Coquard-Dassault** (ancien élève).
Prix du public et prix André-Martin pour un court métrage au festival international du film d'animation d'Annecy 2016. Sélectionné aux César 2017.

Témoignages

Lison Sabiols

Promotion 2015

Lead layout, lead animatrice

« Le layout artist intervient entre le storyboard et l'animation. Il s'empare en premier des décors pour camper la mise en scène, puis des personnages auxquels il donne les poses clés et certaines des expressions faciales. L'activité peut être scindée : d'un côté les décors, de l'autre les poses des personnages.

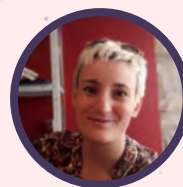
Le layout est le « filet de sécurité » des animateurs qui devront rythmer le mouvement des personnages dans un espace déterminé. Mon rôle est de leur éviter d'avoir à refaire leurs plans. C'est un travail d'équipe : je me mets au service d'une production.

Selon qu'on produit un film ou une série, l'activité du layout artist ne sera pas tout à fait la même. En série, il faut produire beaucoup de poses pour éviter que l'animateur ne soit dans l'incertitude face aux

changements de rythmes du récit. Pour le film long métrage, à l'inverse, les animateurs sont plus libres d'interpréter la scène. La clé, c'est de valoriser la démarche du réalisateur ».

Références :

- Lead animatrice pour *Ronde de nuit*, de Julien Régnard
- Layout et animatrice pour *Calamity*, de Rémi Chayé (César 2021 du meilleur film d'animation)
- Lead layout pour la série *De Gaulle à la plage*, d'Yves Ferri et Philippe Rolland (ARTE)
- Animatrice pour *J'ai perdu mon corps*, de Jérémie Clapin (César 2020 du meilleur film d'animation et de la meilleure musique originale)

Solène Chevaleyre

Promotion 2011

Layout artist, artiste décors

« Illustratrice de formation, c'est comme artiste décors-couleur que j'ai fait mes débuts dans le cinéma d'animation. J'ai découvert le layout en 2017 pour le film *Petit Vampire*, de Joann Sfar. J'étais au contact des réalisateurs et des storyboarders : on se sent donc très vite impliqué dans la réussite du film.

J'ai appris les spécificités de ce métier sur le tas - même si l'école m'avait appris la majorité de l'affaire ! Il faut être attentif à l'enchaînement des scènes, pour être sûr d'apporter des indications claires aux animateurs. Le layout artist intervient moins sur le volet créatif que le storyboarder, mais il doit prendre des décisions techniques majeures : vous anticipez les aléas de production et les bugs.

Il faut savoir dessiner de manière efficace, comprendre la perspective, le design, et parfois gérer les mouvements de caméra. Après

Petit Vampire, j'ai enchaîné à Madrid une deuxième expérience de layout artist pour *Klaus*, de Sergio Pablos... pour lequel j'ai repris aussi les décors-couleur !

Références :

- Layout artist et artiste décors pour *Klaus*, de Sergio Pablos (BAFTA 2020 du meilleur film d'animation, sélection aux Oscars 2020)
- Layout artist pour *Petit Vampire*, de Joann Sfar
- Artiste décors pour *Parvana, une enfance en Afghanistan*, de Nora Twomey (3 prix au Festival d'Annecy 2018, sélection aux Oscars 2018)
- Artiste décors pour *Adama*, de Simon Rouby (sélection aux César 2016)

Quentin Reubrecht

Promotion 2015

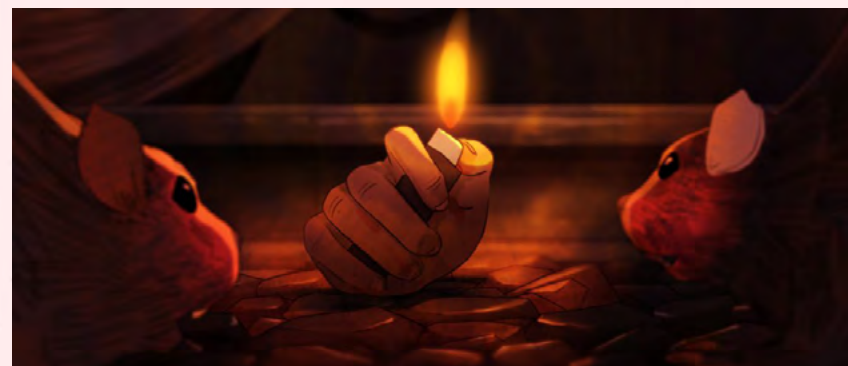
Storyboarder

« Le storyboard donne à voir ce que sera le film d'animation. Chaque image doit donc être pensée comme la partie d'un tout et pas seulement comme une image fixe. Le découpage dessiné du storyboarder tient plus du cinéma que de l'illustration, le dessin n'étant qu'un outil au service du langage cinématographique.

Je me suis spécialisé dès la fin de mes études en animation. Fin 2015, Xilam m'avait engagé comme assistant storyboarder avant de me confier le storyboard du film de Jérémy Clapin. C'est une fonction qu'on découvre souvent sur le tas, alors qu'elle nécessite une grande proximité avec le réalisateur et une bonne compréhension du montage, pour lui permettre de mener son projet à bien. C'est donc bien que ce métier puisse désormais être enseigné dès l'école ».

Références :

- Storyboarder pour *Le Sommet des dieux*, de Patrick Imbert
- Storyboarder pour *J'ai perdu mon corps*, de Jérémy Clapin (César 2020 du meilleur film d'animation et de la meilleure musique originale)
- Storyboarder pour la série *Kaeloo* – saisons 3 et 4

Storyboard de Quentin Reubrecht et screenshot du film *J'ai perdu mon corps*

En pratique

Renseignements et inscriptions

Nous sommes à votre écoute pour vous renseigner sur cette formation et vous accompagner dans vos démarches d'inscription.

Merci d'adresser d'ici là votre dossier de candidature au complet (CV, portfolio au format pdf et lettre de motivation) à angouleme@cohl.fr

Contactez le secrétariat : 04 72 12 01 01

De 8h à 18h30, du lundi au vendredi

Tarifs

Le coût de la formation Storyboard & Layout s'élève à :

- 6.200 euros en 1ère année
- 6.400 euros en 2e année
- + 900 euros de frais de gestion annuels

Cette formation comprend 1.858 heures de cours, au total.

Certification

La formation Storyboard & Layout est sanctionnée par un Certificat d'école.

Cette formation fera l'objet d'une demande de reconnaissance de titre professionnel auprès de France Compétences.

Merci de noter qu'en attendant, elle n'ouvre pas encore droit aux bourses de l'enseignement supérieur.

Fiche d'identité

École Émile Cohl

Lyon

1, rue Félix Rollet
69003 Lyon

Angoulême

2A, rue Vigier de la Pile
16000 Angoulême
Alexandre Maubaret
Responsable d'établissement

Établissement privé d'enseignement supérieur artistique fondé en 1984, reconnu par l'État, délivrant notamment :

- le Diplôme visé de Dessinateur Praticien, niveau 6 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (arrêté du 24 juin 2020, paru au BO n°29 du 16 juillet 2020)
- le Titre de Concepteur artistique, Réalisateur de jeu vidéo, niveau 7 enregistré au Registre national des certifications professionnelles (RNCP35283)
- le Titre de Dessinateur 3D, niveau 6 enregistré au Registre national des certifications professionnelles (RNCP34591)

Sites

- Site de l'école : www.cohl.fr
- Les métiers du dessin : www.lesmetiersdudessin.fr
- Le CRHI, centre de recherche : www.le-crhi.fr
- Site des anciens élèves : alumni.cohl.fr
- Fondation Graphein : www.fondation-graphein.org

Réseaux sociaux

- Facebook: [@ecoleemilecohl](https://www.facebook.com/ecoleemilecohl)
- LinkedIn : [Ecole Emile Cohl](https://www.linkedin.com/company/ecole-emile-cohl)
- Twitter : [@EcoleEmileCohl](https://twitter.com/EcoleEmileCohl)
- Vimeo : www.vimeo.com/cohl
- Instagram : [@ecoleemilecohl](https://www.instagram.com/ecoleemilecohl)
- Youtube : [Ecole Emile Cohl](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Contact Angoulême

Alexandre Maubaret
amaubaret@cohl.fr

Tél. +33 (0)4 72 12 01 01
angouleme@cohl.fr

cohl.fr

Illustration de couverture : Florent Gobet
Rédaction : Laurent Poillot
Design graphique : Manon Molesti
Copyright École Émile Cohl - 2021
Tous droits réservés - Reproduction interdite

