

Partager sa vision et convaincre grâce à l'IA générative

Description

Dans le développement d'un projet audiovisuel, il est souvent difficile de donner

à voir une intention artistique avant même le tournage. Les réalisateurs et scénaristes doivent pourtant partager leur vision avec des collaborateurs, convaincre des producteurs, séduire des diffuseurs ou encore mobiliser des partenaires financiers.

Pouvoir créer rapidement des visuels, des extraits animés ou des ambiances sonores devient alors un atout essentiel pour donner corps à un univers, clarifier une intention et renforcer l'impact d'un pitch ou d'un dossier.

Au-delà de la phase de pitch ou de « vente » du projet, ces outils jouent un rôle essentiel tout au long du développement. Ils facilitent une communication plus fluide et plus précise avec les équipes de production, artistiques et techniques. Grâce à des visuels, storyboards ou des vidéos courtes générées par IA, le réalisateur peut partager ses intentions en matière d'ambiance, de décors, de lumière, ou encore d'émotions, transformant ainsi des idées abstraites en références tangibles. Cela permet d'optimiser la collaboration, d'anticiper les besoins et de garantir une cohérence créative forte tout au long du projet.

Pensée pour répondre à ce besoin, la formation immersive « Partager sa vision et convaincre grâce à l'IA générative » s'adresse aux réalisateurs, scénaristes et professionnels de l'audiovisuel – documentaire ou fiction – qui souhaitent enrichir le développement de leur projet grâce aux outils d'intelligence artificielle générative, en les appliquant directement à leur propre travail en cours.

Profil professionnel des stagiaires

Réalisateurs, scénaristes et tous professionnels de l'audiovisuel porteurs d'un projet.

Prérequis :

- Connaissance des fondamentaux de la grammaire (valeur de plans, mouvements de caméra, etc.) et du vocabulaire cinématographique.
- Connaissance des grandes étapes d'une production audiovisuelle (écriture / développement, préparation, tournage, postproduction et ses différentes étapes).
- Pratique préalable avérée du montage vidéo.
- Pratique fluide de l'informatique sous environnement Mac OS.

Être porteur d'un projet audiovisuel avec un univers visuel déjà réfléchi est un plus.

Positionnement pédagogique

Un entretien téléphonique sera effectué en amont de la formation pour valider le parcours professionnel et les prérequis du candidat.

Objectifs pédagogiques

- Identifier les principes, les enjeux et les limites de l'IA générative dans le contexte de la création audiovisuelle, pour en faire un levier stratégique et créatif dès les premières phases d'un projet.
- Maîtriser les outils d'IA générative pour tester, affiner, partager ses intentions artistiques auprès de futurs collaborateurs et convaincre de futurs partenaires *

*détail des objectifs page suivante

6

stagiaires

70

heures

10

jours

5600

€HT

6720,00 €TTC

Description (suite)

À travers une démarche concrète et créative, les participants apprendront à utiliser les principaux outils du moment :

- Midjourney pour la génération d'images et l'élaboration d'une direction artistique,
- LT.X pour transformer des idées ou séquences en storyboards,
- Kling et Runway pour animer des images et explorer le langage de la caméra,
- ElevenLabs, Suno et Udio pour créer des voix, des ambiances et des musiques originales.

De la création d'un premier moodboard jusqu'à la finalisation d'un teaser animé enrichi d'un habillage sonore, chaque étape de la formation combine apports techniques, mise en pratique immédiate et travail individualisé sur les projets personnels.

Les participants développent ainsi :

- des compétences artistiques et techniques pour tester et affiner leur univers visuel et sonore,
- des supports concrets (visuels de référence, storyboards, extraits animés, habillage sonore) pour accompagner un dossier, un pitch à un producteur ou une rencontre avec un diffuseur

L'objectif est clair : donner aux créateurs les clés pour intégrer ces technologies à leur processus artistique, non comme une substitution mais comme un véritable levier d'expression et de communication.

À l'issue de la formation, chaque participant repart avec un kit visuel et sonore complet – prêt à être utilisé pour valoriser et défendre son projet avec force et clarté.

Les participants développeront enfin une compréhension critique des enjeux éthiques et juridiques liés à l'IA générative.

Parce que l'usage de ces technologies soulève des questions fondamentales, la formation intégrera un module consacré aux enjeux éthiques, sociaux et légaux. Les stagiaires acquerront ainsi des repères pour utiliser l'IA de manière responsable, en maîtrisant les risques liés à la désinformation, au droit d'auteur ou aux impacts environnementaux.

Note : compte tenu de l'évolution rapide et constante des technologies d'IA générative, le programme ainsi que les applications mentionnées sont susceptibles d'être actualisés entre l'édition du programme et la tenue de la session de formation.

Objectifs pédagogiques*

→ Identifier les principes, les enjeux et les limites de l'IA générative dans le contexte de la création audiovisuelle, pour en faire un levier stratégique et créatif dès les premières phases d'un projet.

→ Maîtriser les outils d'IA générative pour tester, affiner, partager ses intentions artistiques auprès de futurs collaborateurs et convaincre de futurs partenaires :

+ Savoir construire un univers graphique cohérent et singulier à partir d'outils de génération d'images (Midjourney, Flux, Kontext), avec une attention portée à la direction artistique et à la relation image / scénario.

+ Savoir créer des éléments visuels de prévisualisation (key visuals, moodboards, et storyboards) pour tester, affiner et partager ses intentions artistiques et narratives tout au long du processus de création.

+ Savoir concevoir et réaliser un extrait de séquence ou un teaser à l'aide d'outils vidéo IA (Kling, Runway), en travaillant mouvement de caméra, lumière, rythme narratif et direction d'acteurs, en créant des ambiances sonores immersives (génération de bruitages, de voix, de doublages et de musiques grâce à ElevenLabs et Udio) et en mobilisant des techniques de postproduction pour un rendu professionnel (upscaling, motion blur, micro-contrastes, ajout de grain).

Le programme

Note : compte tenu de l'évolution rapide et constante des technologies d'IA générative, le programme ainsi que les applications mentionnées sont susceptibles d'être actualisés entre l'édition du programme et la tenue de la session de formation.

jour 1

Du prompt à l'image

→ Introduction

- Présentation de l'intervenant.e et du déroulé de la formation.
- Tour de table des stagiaires : attentes, projets, ambitions.
- Introduction à l'IA générative : origines, évolution, perspectives.

→ Découverte des outils de génération d'images

- Prise en main et personnalisation de Midjourney.
- Création et automatisation de prompts avec ChatGPT.
- Notions de direction artistique et cohérence visuelle.
- Upscaling, retouches et panorama des principaux modèles disponibles.
- Exercices pratiques :
 - + Génération d'une première image à partir d'un prompt complexe
 - + Test comparatif : personnaliser Midjourney et régénérer la même image
 - + Générer une scène à partir d'un témoignage ou d'un récit
- Mise en pratique sur les projets personnels des stagiaires.
- + Définition d'une direction artistique claire pour ancrer le projet dans un univers visuel
- + Création des premières images de référence ("key visuals »)

jour 2&3

Des images au storyboard

→ Cohérence visuelle

- Exploration des différentes options proposées par Midjourney, Flux Kontext et Runway pour maintenir une cohérence visuelle de personnages, décors et styles.
 - Exercice pratique :
 - + Imaginer un personnage, le générer et l'intégrer dans différents environnements
 - + Faire vieillir ou rajeunir ce personnage
 - + L'intégrer dans une autre époque
 - + Transformer une scène avec Flux Kontext
 - Mise en pratique sur les projets personnels des stagiaires.
- Élaboration d'un Moodboard regroupant images et inspirations. Celui-ci permet de poser un premier regard sur l'ensemble de l'histoire et contraint Midjourney dans une direction artistique.

→ Storyboards

- Découverte de LT.X et de ses fonctionnalités clés.
- Mise en pratique sur les projets personnels.
- + Écriture d'un teaser ou d'un extrait de séquence, puis mise en storyboard via LT.X
- + Pitch des différents projets par les stagiaires

**jour
4**

Le programme (suite)

Du storyboard à la vidéo

→ Animation

- Introduction à l'animation avec Kling.
- Exploration des mouvements de caméra et direction d'acteurs virtuels.
- Exercices pratiques :
 - + Animer des images d'archive
 - + Animer une scène sous plusieurs angles
- Mise en pratique sur les projets personnels des stagiaires.

Animation de 4 à 5 rushs exploitant les mouvements de caméra pour enrichir le projet final.

→ Éthique et législation

- Enjeux sociaux, artistiques et écologiques de l'IA générative.
- Panorama des initiatives responsables émergentes.
- Bonnes pratiques et cadre réglementaire.
- Étude de cas.

Vidéo de la Journée Nationale de la Résistance : un faux pas historique.

- Exercice pratique

Image vraie ou générée ? Exercice de vigilance critique.

**jour
5**

Approfondissement vidéo et son

→ Vidéo hybride

- Approfondissement sur Kling : ajout, suppression et transformation de personnages et d'éléments.
- Découverte de Runway et de ses fonctionnalités avancées pour modifier les styles et textures.

- Exercice pratique :

Transformations de vidéos fournies par l'intervenant.e.

Habillage sonore

- Voix.

- + Introduction à ElevenLabs : création de voix, clonage vocal, doublage
- + Synchronisation labiale avec Kling et HeyGen

- Exercices pratiques :

- + Expérimentation des différentes fonctionnalités d'ElevenLabs

- + Création d'une voix-off

- + Donner la parole à un personnage

- Ambiance sonore et musiques.

- + Créer un sound design en IA avec ElevenLabs

- + Création sonore avec Suno et Udio

- Exercices pratiques :

- + Génération musicale et expérimentation créative

- + Battle

Les stagiaires créent un morceau de musique et s'«affrontent » dans une compétition musicale.

Le programme (suite)

jour 6 à 9

Ateliers pratiques

→ Travail sur les projets personnels des stagiaires

Encadrés par l'intervenant.e, les stagiaires développent leurs projets et consolident la création de leurs moodboards, storyboards et vidéos. Au terme de ces 4 jours, ils seront en mesure de présenter des visuels d'un rendu professionnel.

Outre la création d'un ensemble de supports cohérents, cette phase est essentielle pour tester les ambiances, les rythmes, la place que prennent les personnages, la manière dont on les présente. Elle offre la possibilité de tester différentes idées avant même de tourner.

A la fin de chaque journée, les stagiaires sont amenés à échanger collectivement sur les succès et difficultés rencontrés.

jour 10

Atelier pratique

→ Finalisation des projets personnels des stagiaires

→ Postproduction

- Post-production de vidéos sur DaVinci Resolve.

Cette phase vise à atténuer l'aspect "IA" des images générées et à uniformiser la vidéo grâce à différents outils tels que l'upscaling, le motion blur, les micro-contrastes et le grain.

- Mise en pratique.

Habillage sonore et post-production du projet personnel de chaque stagiaire.

Les stagiaires récupèrent ensuite leurs images, rushs et vidéos finalisées pour les intégrer à leur dossier de pré-production.

→ Synthèse

- Présentation par les stagiaires de leurs réalisations

- Projection des films (extraits de séquences teasers) et visionnage de tous les éléments visuels réalisés par chaque stagiaire lors des ateliers pratiques des jours 6 à 10. Analyse et retours collectifs.

- Compilation des meilleurs ratés : l'apprentissage par l'erreur.

→ Bilan

- Résumé des grandes notions abordées.

- Bilan pédagogique.

- Partage d'expériences.

- Conseils et ressources.

Modalités pédagogiques

Techniques pédagogiques

→ Exposés

Introduction à l'IA générative : origines, évolution, perspectives (jour 1), éthique et législation (jour 4)

→ Alternance d'exposés et d'exercices de mise en pratique

Utilisée pour l'acquisition des techniques et connaissances nécessaires pour maîtriser les applications d'IA générative présentées jours 1 à 5.

→ Entraînement lors des ateliers pratiques des jours 6 à 10

Chaque stagiaire s'entraîne à la création d'éléments visuels et sonores par IA générative.

→ Entretien avec des professionnels

Des échanges sont menés régulièrement avec l'intervenant.e, professionnel.le expérimenté.e en activité.

→ Débat, discussion

Suite aux visionnages en groupe et à l'analyse critique par l'intervenant.e des travaux réalisés.

L'effectif maximum limité de la formation permet d'assurer un suivi individuel et personnalisé de chacun. Il permet des échanges approfondis entre les participants et l'intervenant.e et il contribue à la création d'une dynamique de groupe.

Supports de travail

Images, vidéo et enregistrements sonores issus de différents projets pour exercices de mis en pratique ou études de cas.

Moyens techniques

- 1 grande salle de travail équipée comme suit :
 - + Vidéoprojecteur + écran
 - + Système de diffusion audio pour les écoutes
- Une station iMac complète (Logiciel DaVinci Resolve pour montage + Casque) par stagiaire, bénéficiant d'un accès aux différentes applications d'IA générative étudiées et utilisées pendant la formation (Midjourney, LT.X, Kling, Runway, ElevenLabs, etc).

Modalités pédagogiques (suite)

Évaluation

L'évaluation est continue tout au long de la formation, notamment lors des exercices de mise en pratique.

Evaluation en fin de stage

Elle s'effectue le jour 10, lors de la présentation par chaque stagiaire des éléments qu'il a réalisés lors des ateliers pratiques des jours 6 à 10.

L'intervenant.e évalue l'acquisition des objectifs pour chaque stagiaire à l'aide d'une grille d'évaluation dont les critères ont été déterminés en amont par l'intervenant.e référent et le responsable pédagogique.

Des bilans et synthèses personnalisés sont effectués par l'intervenant.e.

Inscription

Sur notre site internet : escalesbuissonnieres.fr