

Le Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)

Résumé descriptif de la certification **Code RNCP : 25522**

Intitulé

Concepteur (trice) et réalisateur (trice) de films d'animation

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCI Paris Ile-de-France) - Gobelins, l'école de l'image

Président de la CCI de Paris

Niveau et/ou domaine d'activité

I (Nomenclature de 1969)

7 (Nomenclature Europe)

Convention(s) :

Code(s) NSF :

320v Spécialités plurivalentes de la communication : production à caractère artistique

Formacode(s) :

Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis

Le Concepteur Réalisateur de Films d'Animation conçoit les références artistiques, détermine la cohérence de mise en scène et encadre l'ensemble des équipes de fabrication artistique d'un film de cinéma d'animation.

En lien direct avec les différents commanditaires et en fonction des enjeux propres du marché, il doit assurer les fonctions d'expert, de conseiller, et de décideur tout en assurant l'encadrement des personnes placées sous sa responsabilité.

Les activités principales du Concepteur Réalisateur de Films d'Animation se déclinent comme suit :

- Concevoir, innover et explorer de nouvelles voies artistiques
- Créer les références artistiques
- Superviser et diriger les équipes de création à chaque stade d'avancement de la conception
- Mettre en place la communication nécessaire à la réussite de la réalisation du projet
- Concevoir et élaborer des pipelines de fabrication en fonction des contraintes de production
- Maîtriser la cohérence de la mise en scène, de l'écriture au montage final

De manière transversale, le concepteur Réalisateur de Films d'Animation doit savoir également mobiliser utilement au quotidien les différents outils de création graphique et techniques d'animation et avoir un bon niveau d'anglais professionnel.

Compétences ou capacités attestées:

• Concevoir, définir et superviser des projets audiovisuels innovants

- L'innovation et l'exploration de nouvelles voies.

Réaliser des films pilotes

- La création des références artistiques pour des projets audiovisuels

Créer et proposer des références d'univers sous forme de bible artistique

- La supervision et la direction des équipes de création à chaque stade d'avancement de la conception

Préconiser l'organisation et la mise en place du travail en fonction des particularités du projet et des moyens disponibles à chaque stade d'avancement

Développer et définir les designs nécessaires à la fabrication à partir des bibles graphiques en cohésion avec l'identité visuelle du projet (personnages, décors, accessoires, véhicules, ambiances couleurs, etc.)

Présenter le descriptif pictural et scénarisé du film à partir du scénario et des outils narratifs (storyboard) pour déterminer chaque plan en détail et permettre l'organisation des étapes suivantes.

Superviser et assurer la mise en place des scènes du storyboard en assurant la cohérence de la conception graphique et cinématographique du film.

Encadrer et garantir la continuité de la mise en scène en dirigeant le jeu des acteurs et le rythme général des séquences du film.

Diriger la réalisation finale du film en supervisant les équipes de mise en couleurs, compositing, effets spéciaux, montages image et son.

Piloter le design sonore et musical, direction d'acteurs et enregistrement des voix

• Mettre en œuvre les projets et recommander des dispositifs adaptés aux contextes et aux personnes concernées

- La mise en place de la communication du projet pour sa bonne réalisation.

Communiquer efficacement en interne, avec les équipes de réalisation et de conception, de production et de financement et en externe, avec les équipes de sous-traitance, de coproduction et de distribution

- La mise en fabrication

Réaliser et fabriquer chaque étape de la chaîne de fabrication

- La conception et l'élaboration de pipeline numérique en fonction des contraintes de production

Recommander les technologies les plus adaptées aux productions sous forme de bible technologique en tenant compte des évolutions présentes et à venir ainsi que des usages et pratiques du métier.

Veiller sur toutes les nouvelles technologies offertes par l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma d'animation en vue de proposer des solutions fiables, innovantes et efficaces tant sur le plan économique que artistique.

• Développer et mettre en place les moyens de communication nécessaires au développement économique des projets dans le cadre du marché

- La connaissance et la sélection des entreprises potentiellement concernées

Cibler les institutions ou organismes susceptibles de soutenir le projet : mécénat, subventions, avances sur recettes, distributeurs et coproducteurs potentiels

- La sollicitation ou la réponse à un commanditaire suivant une stratégie définie préalablement

Appréhender la demande commerciale du film en fonction des besoins du public et des capacités de l'entreprise

Optimiser une présentation de projet convaincante répondant à la situation et au positionnement du produit audiovisuel

- La stratégie de développement et de diversification

Imaginer une stratégie de mise en valeur et de diversification pour la ligne éditoriale des produits et son rayonnement

Veiller sur l'évolution technologique pour permettre une meilleure croissance interne ou/et externe

Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certificat

Le titulaire de la certification pourra exercer son activité au sein de l'ensemble des studios d'animation à travers le monde :

- Les studios d'animation spécialisés dans les effets spéciaux, la publicité ou la 3D.

- Les studios d'animation français faisant principalement de la série mais aussi du long métrage

- Les studios d'animation travaillant avec des réalisateurs « auteurs »

- Les majors américaines

- Les studios de fabrication

- Les studios de jeu vidéo

Le concepteur réalisateur peut accéder à des emplois de différents niveaux stratégiques en création artistique dans la réalisation d'un film d'animation tels que :

Réalisateur / Auteur

Directeur Artistique

Directeur (ou superviseur) d'Animation

Concepteur de projet (Design, Créateur de personnage, Décor, ...)

Codes des fiches ROME les plus proches :

L1304 : Réalisation cinématographique et audiovisuelle

E1205 : Réalisation de contenus multimédias

Modalités d'accès à cette certification

Descriptif des composantes de la certification :

1. Les Mises en situation

Les aptitudes managériales et relationnelles sont validées par des épreuves de mises en situation de management (gestion des conflits, animation de réunion, négociation, travail d'équipe) ou de relation avec les commanditaires (brief, préparation et présentation d'un projet de film)

2. La réalisation d'un film de commande

Le développement en équipe de courts métrages diffusés lors de manifestations professionnelles et grand public confronte directement à des logiques de résolution de problèmes, de prises de décision, et de partis pris stratégiques.

Les principales composantes de ces expériences sont :

- Rédaction de notes d'intention précisant le style de narration et de dramaturgie envisagées à partir des cahiers des charges des commanditaires

- Rédaction de notes de fabrication précisant le type d'expérimentation esthétique et technique et le processus de mise en œuvre

- Maîtrise des concepts artistiques et du processus de fabrication de la conception à la postproduction du film

- Analyse de l'effet produit sur le public lors des différentes diffusions

3. La réalisation d'un film d'auteur

La création en équipe de films d'auteur diffusés dans les festivals permet de développer des logiques d'innovation, de négociation et de partis pris artistiques :

- Expérimenter, hors des sentiers battus, l'expression d'un nouveau langage cinématographique et esthétique, de mettre en forme des univers imaginés en mettant en valeur leur originalité

- Assurer la cohésion artistique de l'équipe

- Diriger la réalisation finale du film en supervisant les équipes artistiques et techniques à toutes les étapes de la production et de la post production

4. La réalisation d'une mission en entreprise

La réalisation de plusieurs stages dans différentes entreprises du secteur de l'animation à travers le monde conduisent à pratiquer les différentes activités de la certification.

5. La réalisation d'un making-of, d'un book graphique et d'une bande démo

L'obtention de la totalité de la certification « Concepteur réalisateur de films d'animation » est soumise à la validation des 4 blocs décrits ci-dessous.

Le bloc « Réalisation d'un storyboard » est rajouté pour mettre en évidence des compétences spécifiques du STORYBOARD indispensables à toute production.

Ce bloc peut être validé par l'obtention de la « Certification STORYBOARD Gobelins ».

Bloc de compétence :

INTITULÉ	DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
<p>Bloc de compétence n°1 de la fiche n° 25522 - Conception et supervision artistique des projets audiovisuels innovants</p>	<p>Dans le cadre de la conception de projets, en tant qu'auteur, au sein d'une agence ou d'une entreprise, ou bien devant un organisme de financement</p> <p>- Compétence 1: Créer et proposer des références d'univers sous forme de pré-bible artistique pour des projets audiovisuels.</p> <p>Evaluation : Expérimenter hors des sentiers battus un nouveau langage cinématographique et esthétique. Concevoir des références en adéquation avec les différents contextes de projets: film d'auteur, clip, générique, film institutionnel, habillage de chaîne, jeu vidéo, série, diffusion internet, film expérimental, court métrage, long métrage. Formaliser des concepts graphiques convaincants</p> <p>- Compétence 2 : Préconiser et superviser l'organisation du travail en fonction des particularités du projet et des moyens disponibles à chaque stade d'avancement: pré-production, production et postproduction.</p> <p>Evaluation : Sélectionner les potentiels au sein de l'équipe de fabrication Expliquer la ligne artistique du projet, son organisation et la méthodologie de production. Créer les outils d'analyse qui permettront de justifier la répartition du travail en jours/hommes ou en moyens/entreprise pour les plannings Choisir des solutions aux problèmes rencontrés Communiquer en préservant la motivation des membres du groupe.</p> <p>- Compétence 3 : Diriger la réalisation finale du film en supervisant les équipes internationales de mise en couleurs, compositing, effets spéciaux, montages image et son :</p> <ul style="list-style-type: none"> . Design sonore et musical, . Direction d'acteurs pour l'enregistrement des voix . Montage <p>postproduction image et son (exportation au format final, mixage final du son)</p> <p>Evaluation : Expliquer le concept du projet et les attentes en matière de post-production Communiquer en anglais professionnel Analyser et définir le rapport son/image</p>

INTITULÉ	DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
<p>Bloc de compétence n°2 de la fiche n° 25522 - Mise en œuvre des projets et recommandation des dispositifs adaptés aux contextes et aux personnes concernées</p>	<p>Dans le cadre d'une réalisation commanditée par un producteur, un appel d'offre ou une consultation</p> <p>- Compétence 1 : Communiquer efficacement</p> <ul style="list-style-type: none"> . en interne avec les équipes de réalisation et de conception, de production et financière . en externe avec les équipes de sous-traitance, de coproduction et de distribution <p>Evaluation : Organiser une communication efficace et fiable entre les différents partenaires mobilisés Utiliser la communication par l'image et l'expression écrite ou orale aux différents stades d'avancement du projet (en français et en anglais)</p> <p>- Compétence 2 : Encadrer les équipes lors de la mise en œuvre de la production Déterminer les méthodologies pour toutes les étapes de production dans le cadre du projet</p> <p>- Compétence 3 : Veiller sur toutes les nouvelles technologies offertes par l'industrie de l'audiovisuel notamment du cinéma d'animation en vue de proposer des solutions fiables, innovantes et efficaces tant sur le plan économique que artistique.</p> <p>Evaluation : Proposer des réponses technologiques les plus adaptées</p>
<p>Bloc de compétence n°3 de la fiche n° 25522 - Réalisation d'un storyboard</p>	<p>Dans le cadre d'une réalisation commanditée par un producteur, réalisateur, client, un appel d'offre ou une consultation</p> <p>Bloc optionnel</p> <p>- Compétence 1 : Présenter le descriptif pictural et scénarisé du film à partir du scénario et des outils narratifs (storyboard) pour déterminer chaque plan en détail et permettre l'organisation des étapes suivantes.</p> <p>Evaluation : Mettre en scène en image le scénario, plan par plan, en précisant les actions.</p> <p>- Compétence 2 : Organiser chaque étape de la chaîne de production</p> <p>Evaluation : Produire les éléments constitutifs d'une séquence animée (conception des designs, storyboard, layout, animation, compositing...)</p> <p>Attestation : Délivrance du Certificat STORYBOARD Gobelins</p>

INTITULÉ	DESSCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION
Bloc de compétence n°4 de la fiche n° 25522 - Développement et déploiement des moyens de communication nécessaires de la commercialisation des projets dans le cadre du marché	<p>Dans le cadre d'un projet, (recherche et innovation), d'une commande (client) ou d'un appel d'offre (cahier de charges)</p> <p>- Compétence 1 : Identifier les institutions ou organismes susceptibles de soutenir le projet : mécénat, subventions, avances sur recettes, distributeurs et coproducteurs potentiels</p> <p>Evaluation : Construire et entretenir un réseau professionnel de partenaires, de prestataires et de clients</p> <p>- Compétence 2 : Elaborer une stratégie de valorisation et de diversification des lignes éditoriales des produits</p> <p>Evaluation : Appréhender la demande commerciale du film en fonction des besoins du public et des capacités de l'entreprise Optimiser une présentation de projet convaincante répondant à la situation et au positionnement du produit audiovisuel Imaginer et proposer plusieurs stratégies de conception et recommander les moyens de production en tenant compte du produit, du public visé du budget, du marché, des capacités organisationnelles et technologiques des entreprises concernées</p>

Validité des composantes acquises : 5 an(s)

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION OUI NON		COMPOSITION DES JURYS
Après un parcours de formation sous statut d'élève ou d'étudiant	X	Le jury se compose au minimum de 5 personnes, dont un président, formé comme suit : - 2 représentants d'employeurs ou de salariés du secteur (professionnels) (50%) - 2 représentants de l'établissement de formation (50 %)
En contrat d'apprentissage	X	Le jury se compose au minimum de 5 personnes, dont un président, formé comme suit : - 2 représentants d'employeurs ou de salariés du secteur (professionnels) (50%) - 2 représentants de l'établissement de formation (50 %)
Après un parcours de formation continue	X	Le jury se compose au minimum de 5 personnes, dont un président, formé comme suit : - 2 représentants d'employeurs ou de salariés du secteur (professionnels) (50%) - 2 représentants de l'établissement de formation (50 %)
En contrat de professionnalisation	X	
Par candidature individuelle	X	
Par expérience dispositif VAE prévu en 2009	X	Le jury se compose au minimum de 5 personnes, dont un président, formé comme suit : - 2 représentants d'employeurs ou de salariés du secteur (professionnels) (50%) - 2 représentants de l'établissement de formation (50 %)

	OUI	NON
Accessible en Nouvelle Calédonie		X
Accessible en Polynésie Française		X

Base légale**Référence du décret général :****Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :**

Arrêté du 8 juillet 2009 publié au Journal Officiel du 21 juillet 2009 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé Concepteur et réalisateur de films d'animation avec effet au 21 juillet 2009, jusqu'au 21 juillet 2014. Certification délivrée par : CCI Paris IDF / Gobelins, l'école de l'image.

Référence du décret et/ou arrêté VAE :**Références autres :**

Arrêté du 25 février 2016 publié au Journal Officiel du 17 mars 2016 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour cinq ans, au niveau I, sous l'intitulé "Concepteur (trice) et réalisateur (trice) de films d'animation" avec effet au 31 décembre 2015, jusqu'au 17 mars 2021.

Arrêté du 22 décembre 2014 publié au Journal Officiel du 31 décembre 2014 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles. Enregistrement pour un an, au niveau I, sous l'intitulé "Concepteur et réalisateur de films d'animation" avec effet au 21 juillet 2014, jusqu'au 31 décembre 2015.

Pour plus d'informations**Statistiques :**

Sur les quatre dernières promotions :

- 18 % occupent des postes au niveau de la Réalisation
- 26 % occupent des postes au niveau de la Conception Artistique et Direction artistique
- 47 % occupent des postes au niveau de la Direction d'Animation et Animation
- 9 % sont auteurs de Bande Dessinée ou occupent d'autres postes

<http://www.gobelins.fr>

Autres sources d'information :

Enquête auprès des sortants

<http://www.cci-paris-idf.fr/>

<http://www.gobelins.fr>

Lieu(x) de certification :

Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France (CCI Paris Ile-de-France) - Gobelins, l'école de l'image : Île-de-France - Paris (75) []

Gobelins L'école de l'image 73, boulevard Saint-Marcel

75013 PARIS

Lieu(x) de préparation à la certification déclarés par l'organisme certificateur :

Gobelins L'école de l'image 73, boulevard Saint-Marcel

75013 PARIS

Historique de la certification :