

**DOSSIER 28517 – CONCEPTEUR ARTISTIQUE-REALISATEUR EN CINEMA D'ANIMATION
REFERENTIELS D'ACTIVITES, DE COMPETENCES ET D'EVALUATION
ECOLE EMILE COHL**

Article L6113-1 [En savoir plus sur cet article...](#) Créé par [LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 31 \(V\)](#)

« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un **référentiel d'activités** qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un **référentiel de compétences** qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un **référentiel d'évaluation** qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. »

Pour les candidats en situation de handicap : les modalités de la certification peuvent être aménagées, le référent handicap de l'organisme certificateur est le garant de l'adaptation technique, pédagogique ou d'accompagnement nécessaires au déroulé des épreuves.

REFERENTIEL D'ACTIVITES <i>Descrit 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'EVALUATION <i>Définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis</i>	
		MODALITÉS D'ÉVALUATION	CRITÈRES D'ÉVALUATION
Bloc 1 : Conception artistique et innovation pour un film en cinéma d'animation			
<p>A.1.1 – Conception de la bible littéraire pour initier le film animé et établir le sens narratif :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constitution d'un panel de références scénaristiques et littéraires, - Etude des mises en récit d'une histoire (storytelling) - Etude de marché, - Ecriture de la note d'intention, synopsis et pitch, - Participation à l'élaboration du scénario, - Validation du scénario, - Finalisation et validation du pré-découpage du texte, séquençage, - Positionnement du film en lien avec le commanditaire pour obtenir un financement, répondre à un appel d'offre ou une commande. 	<p>C.1.1 – Gérer la sélection des éléments de références littéraires, scénaristiques (storytelling) dans le cadre d'une étude de marché pour rédiger le pitch, le synopsis et la note d'intention.</p> <p>C1.2 – Constituer la bible littéraire du film en lien avec le commanditaire dans le but d'obtenir un financement ou appel d'offre.</p> <p>C.1.3 – Valider le scénario et superviser le séquençage du texte pour rythmer l'histoire afin de donner le sens, le ton et le genre du film animé.</p>	<p>Cas pratique : Rédaction d'une bible littéraire :</p> <p>Le candidat réalise une étude de marché du cinéma d'animation et propose un scénario et une note d'intention de projet de film d'animation. Il réalise un séquençage de texte convaincant.</p> <p>Il rédige une bible littéraire de minimum 5 pages rassemblant l'ensemble de ces éléments pour rechercher des financements.</p> <p>Examen écrit.</p>	<p>La bible littéraire rédigé rassemble :</p> <p>1. Une étude de marché :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'étude de marché est rédigée, - Un descriptif écrit des principaux acteurs (au moins 2) est détaillé, - Une analyse synthétique des tendances (actuelles et passées) est présente (storytelling), - Les publics visés sont décrits, - Les standards et normes sont listés. <p>2. Une note d'intention :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Une note d'intention est présentée, - Un pitch est rédigé, - Un synopsis est rédigé, - l'enjeu du film est précisé et argumenté, - Le genre du film est clairement identifiable. <p>3. Un scénario et un séquençage :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le scénario est validé, - Le sens narratif est renforcé par l'écriture du scénario, - Le sens narratif est intelligible, - La tonalité et l'intention du texte sont explicites dans le séquençage, - Le séquençage est réalisé, - Le rythme du découpage restitue avec exactitude l'ambiance.

<p>A.1.2 – Conception d'une bible graphique originale et cohérente en adéquation avec la bible littéraire et le commanditaire pour définir le cahier des charges :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recherche, organisation et construction de la bible graphique : des personnages, de l'univers visuel, des décors, des environnements et des accessoires, - Supervision des diverses techniques mise en œuvre par le pôle artistique, - Conception de la bible graphique en compilant des éléments graphiques du projet de film d'animation, - Développement d'un univers graphique singulier et innovant, - Organisation des équipes et du travail à produire en prenant en compte les situations de handicap, - Mise en application de nouvelles écritures et innovations graphiques écoresponsables en lien avec le projet et les avancées technologiques. 	<p>C.1.4 – Superviser les équipes pour la production de plusieurs recherches graphiques qui expérimentent différentes techniques et styles, par le biais d'outils adaptés à tous, porteur ou non d'handicap, pour orienter la direction artistique du film.</p> <p>C1.5 – Définir les caractéristiques des personnages, de l'univers visuel, des décors, des environnements et des accessoires et garantir le maintien d'une direction artistique singulière et cohérente adaptée au projet et au commanditaire.</p> <p>C.1.6 – Gérer et motiver les équipes pour une conception innovante et écoresponsable des éléments graphiques et technologiques afin de définir un cahier des charges et une direction artistique adaptés à la bible littéraire choisie pour le film d'animation.</p>	<p>Cas pratique : Constitution d'un cahier des charges :</p> <p>A partir de la bible littéraire, le candidat organise la réalisation des recherches avec au moins trois techniques innovantes et écoresponsables ainsi que des styles différents adaptés à l'intention et au sens narratif du projet de film d'animation. Il estime les ressources humaines, techniques et financières de façon réaliste en tenant compte des problématiques handicap et de l'empreinte carbone.</p> <p>Il rédige ainsi le cahier des charges. Il défend ensuite la direction artistique singulière et pertinente choisie et argumente à l'oral ses choix.</p> <p>Soutenance orale/Examen écrit.</p>	<p>Le cahier des charges présente :</p> <p>1. Une bible graphique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les recherches sont plurielles (au moins trois), - Trois styles graphiques et techniques sont proposés, - L'innovation technologique est précisée et argumentée, - La démarche écoresponsable est prise en compte, - Un moodboard est composé. <p>2. Une direction artistique :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les caractéristiques des éléments graphiques (personnages, univers, décors, etc.) sont définies, - La proposition de direction artistique est singulière, - Le choix graphique est justifié, - La singularité des recherches est démontrée, - La direction artistique est maintenue, - L'argumentation démontre la pertinence du projet. <p>3. Des ressources :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les ressources humaines, techniques et financières sont estimées de façon réaliste, - Les problématiques de handicap sont prises en compte et explicites, - L'enjeu de l'impact carbone est audité.
--	--	---	--

<p>A.1.3 – Supervision de la pré-production d'un film d'animation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Livraison d'un storyboard - Mise en scène du projet de film d'animation, - Définition du cahier des charges sonore pour le film animé, - Respect des attendus du commanditaire - Supervision de la création de l'animation, -Gestion des premiers tests de projection, - Organisation de la fabrication des premiers tests d'animation, - Définition du type et style d'animation adaptés au cahier des charges. 	<p>C.1.7 – Garantir la livraison d'un storyboard cadrant et composant les images afin de mettre en scène les séquences du film valorisant la narration.</p> <p>C.1.8 – Piloter et superviser la fabrication de l'animation déterminant les éléments sonores et animés en adéquation avec les attendus du commanditaire.</p> <p>C.1.9 – Diriger les premiers tests de projection pour valider la mise en scène, le rythme, les mouvements de caméra, les éléments sonores et musicaux et l'enjeu du film en adéquation avec le cahier des charges.</p> <p>C.10 – Organiser la fabrication des premiers tests d'animation pour déterminer le type et le style d'animation adapté au film et aux ressources en tenant compte des enjeux d'inclusion et écologiques.</p>	<p>Mise en situation professionnelle simulée :</p> <p>Dans le cadre d'un projet de film animé avec une direction artistique définie, le candidat garantit la livraison d'un storyboard et d'une animation.</p> <p>Le candidat supervise les 1ers tests de projection et d'animation.</p> <p>Il présente à l'oral les tests de projection et d'animation et argumente le type et style d'animation choisi en tenant compte des enjeux (financiers, ressources, handicap, empreinte carbone, etc.)</p> <p>Soutenance orale/Examen écrit.</p>	<p>La préproduction du film est supervisée avec :</p> <p>1. Une livraison de storyboard :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le storyboard est construit, - Les vignettes respectent les formats de diffusion du commanditaire ; - Le storyboard respecte les codes du milieu professionnel, - Le vocabulaire, annotation et consigne sont précis et clairs pour les équipes, - Les plans sont dynamiques et correctement mis en place, - Le rythme narratif et la mise en scène proposée sont cohérentes, -Le storyboard pose les indications sonores et musicales, - Les mouvements et axes de caméra sont indiqués sur le storyboard, <p>2. Une livraison d'animation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'animation réalisée respecte les usages professionnels, - Le montage complet est filmé et sonorisé, - Le rythme du montage est cohérent avec la direction artistique, - le montage sonore retranscrit le rythme de l'action et de la narration. <p>3. Une présentation des tests de projection et d'animation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des premiers tests de projection sont organisés, - Des premiers tests d'animation sont réalisés, - L'intention de mise en scène est identifiée, - Le type d'animation est adapté au film, - Le style d'animation est pertinent, - Les ressources sont prises en compte, - les enjeux sont respectés, - les partis pris sont expliqués, - Les choix sont argumentés, - La présentation est claire et lisible.
---	--	---	--

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
Bloc 2 : Pilotage et réalisation d'un film en cinéma d'animation.			
<p>A.2.1 – Supervision de la fabrication d'animations du film en organisant la chaîne de production :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantie des layouts - Choix de la résolution, - Définition des mouvements et des rythmes des objets et des personnages, - Direction de la conception des éléments du film d'animation - Choix et supervision des équipes de création graphiques et d'animation, - Organisation d'une veille technologique et graphique - Distribution et coordination des rôles dans l'équipe de fabrication d'une production animée, - Transmission de sa vision du film aux équipes, - Définition du pipeline et du planning de production, - Coordination, direction et validation des étapes de fabrication, - Communication avec le commanditaire - Validation et finalisation des animations, - Gestion du budget alloué. 	<p>C.2.1 – Concevoir et garantir des éléments de fabrication d'un film (layout, etc.) en veillant à la qualité des animations et en maintenant la direction artistique et le sens narratif du film.</p> <p>C.2.2 – Composer, superviser et encadrer les équipes de création et d'animation, tester, valider et finaliser les animations pour respecter le cahier des charges et en accord avec le commanditaire.</p> <p>C.2.3 – Définir le pipeline et diriger la production d'un film d'animation en mettant en place des outils d'analyse et de veille pour atteindre ses ambitions artistiques.</p> <p>C.2.4 – Communiquer sa vision du film aux équipes et assurer l'homogénéité globale du film et respecter la ligne budgétaire en contrôlant l'impact carbone et les enjeux environnementaux ainsi qu'en tenant compte des situations d'handicap.</p>	<p>Mise en situation professionnelle simulée :</p> <p>Conception des éléments de fabrication d'un film animé : A partir d'un cahier des charges et d'une animatique, le candidat conçoit les layouts et les éléments du film. Il supervise la création des animations et s'assure de leur qualité et de leur cohérence.</p> <p>Définition d'un pipeline de production : Il réalise un carnet de suivi, élabore un planning de production et une liste des ressources en tenant compte des exigences de non-discrimination et d'inclusion et des problématiques environnementales (Minimum 10 pages).</p> <p>Il présente ses éléments et choix à l'oral.</p> <p>Soutenance orale/Examen écrit.</p>	<p>La fabrication d'animation est supervisée :</p> <p>1. Livraison de layouts :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les layouts sont conformes au storyboard et à la bible graphique, - Les layouts correspondent aux contraintes techniques du projet, - Un colorscrip est réalisé, <p>2. Conception des éléments de fabrication et d'animation :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'ensemble des animations est fabriquée, - Les règles de l'animation sont respectées, - Les mouvements des animations sont pertinents, - Les animations sont expressives, - Les animations sont qualitatives, - Le cahier des charges est respecté, - Les animations sont cohérentes sur l'ensemble du projet, - Les animations soutiennent le sens narratif du film. <p>3. Organisation de la chaîne de production :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Des outils d'analyse du pipeline sont mis en place, - Le pipeline est fonctionnel, - Le suivi du projet est assuré par un planning rigoureux de coordination et de production, - Les contraintes budgétaires, de ressources et de moyens sont évaluées, - les exigences légales de non-discrimination et d'inclusion sont respectées, - l'impact carbone de la production du film est pris en compte.

<p>A.2.2 – Finalisation d'un film animé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Montage des plans animés du film, - Incorporation des éléments sonores (bruitages, voix, dialogues et musique), - Supervision du compositing (composition des plans) et des effets spéciaux, - Coordination des équipes, - Finalisation du montage du film animé, - Etalonnage du film animé, - Gestion des reprises (retake), - Mise en place de débriefing, - Gestion de fin de projet, - Action d'amélioration continue, - Modification et apport de solution aux problèmes rencontrés, - Validation de l'avancement auprès des commanditaires, - Export dans les formats de diffusion. 	<p>C.2.5 – Organiser et finaliser le montage des plans animés, de la musique et du son, superviser la réalisation du compositing (composition des plans) et des effets spéciaux en cohérence avec la direction artistique ainsi que l'étalonnage.</p> <p>C.2.6 – Gérer la fin de projet en évaluant, contrôlant et reprenant les éléments produits par les équipes, mettre en place des debriefings dans un but d'amélioration continue.</p> <p>C.2.7 – Diriger et motiver les équipes du film pour finaliser et exporter le film dans le but de son exploitation en collaboration avec les commanditaires.</p>	<p>Mise en situation professionnelle simulée :</p> <p>A partir de plans animés, de layouts et d'un cahier des charges, le candidat supervise la réalisation du montage animé et sonorisé ainsi que la post production.</p> <p>Il finalise, exporte et diffuse un film animé conforme au cahier des charges.</p> <p>Il rédige un document de synthèse : liste des éléments réajustés suite aux contrôles et tests, état des debriefings et axes d'amélioration.</p> <p>Il synthétise à l'oral les étapes de création du film d'animation et argumente ses choix.</p> <p>Soutenance orale/Examen écrit.</p>	<p>1. Réalisation du montage du film animé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les éléments sonores sont qualitatifs, - Le montage renforce le sens narratif, - Le montage modifié est convaincant, - L'enchaînement des plans respecte les règles cinématographiques, - Le montage est achevé, - La taille et le format du film permettent un export, - Les contraintes de diffusion sont respectées, - L'homogénéité globale du film est maintenue. <p>2. Un document de synthèse est rédigé :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les rapports d'analyse de problématique sont mis en place, - Des solutions sont envisagées, - Les éléments réajustés sont répertoriés, - Les points négatifs et positifs du projet sont synthétisés, - Les axes d'amélioration sont définis.
<p>A.2.3 – Promotion d'une production animée sur le marché du cinéma d'animation en France et à l'international :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prospection, démarchage et fidélisation des diffuseurs, producteurs et studios en cinéma d'animation, - participation à la négociation d'un contrat, - Supervision du respect du droit d'auteur applicable en France, - Positionnement sur le marché français et international du film d'animation, - Présentation en français et en anglais d'un film dans les salles et festivals, - Développement de nouveaux projets, de nouvelles écritures graphiques et technologiques. 	<p>C.2.8 – Présenter et promouvoir un film en français et en anglais pour assurer sa visibilité en France et à l'international.</p> <p>C.2.9 – Assurer une recherche de financeurs active et stratégique pour développer de nouveaux projets en France et à l'international en négociant un contrat en conformité avec les droits d'auteur applicable en France.</p> <p>C.2.10 - Expérimenter et proposer, à partir de retours d'expériences, des écritures graphiques et singulières respectant les notions d'inclusion basées sur des technologies innovantes qui répondent aux problématiques de développement durable.</p>	<p>Mise en situation professionnelle simulée :</p> <p>A partir d'un film, le candidat assure la promotion en français et en anglais. Il explique la stratégie de développement (droit d'auteur applicable, chaîne de financement, contrat, etc.)</p> <p>Il présente à l'oral un retour d'expérience et en fait l'analyse pour de futurs projets dont il propose quelques écritures graphiques.</p> <p>Soutenance orale/Examen écrit.</p>	<p>1. Présentation et promotion d'un film :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La présentation du film est convaincante - La présentation est réalisée en français et en anglais, - L'utilisation de la langue anglaise est fluide, - les termes techniques sont utilisés de manière adéquate dans les deux langues, - Le film est immersif, - Le projet est défendu, - La chaîne de financement est présentée, - Les droits d'auteur applicables en France sont intégrés. <p>2. Analyse à partir de retour d'expérience :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Un retour d'expérience et son analyse sont présentés, - De nouvelles écritures graphiques sont proposées, - L'inclusion est prise en compte, - L'impact carbone est pris en compte, - Les écritures graphiques sont innovantes.