

Dessinateur concepteur de bande dessinée et d'illustration

RNCP34482 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 5
Code(s) NSF	320, 134
Formacode(s)	45048
Code(s) ROME	E1205, E1102, B1101
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	02/03/2020
Date d'échéance	02/03/2023

Certificateur(s)

AMSTRAMGRAPHE · SIRET : 51491375500054

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

La certification de dessinateur concepteur de bande dessinée et d'illustration vise à permettre au titulaire d'exercer en tant que professionnel de la création graphique et narrative. Il peut intervenir dans différents cadres et secteurs pour imaginer et créer des images uniques, en séries ou en séquences au service du récit.

Pour une production en collaboration avec des éditeurs, des médias, des agences de communication, des agents, des entreprises, la certification permet d'acquérir l'ensemble des compétences associées à la conduite de ces projets dans leur intégralité.

Elle permet d'une part de maîtriser les outils de créativité des titulaires dans les domaines plastiques, graphiques, narratifs. Le dessinateur concepteur de bande dessinée et d'illustration est capable de créer de sa propre initiative ou sur commande, des univers documentés, stylisés, genrés, et personnalisés. Il imagine et fait vivre, à travers images et dialogues, des personnages diversifiés, expressifs, structurés et incarnés. Il structure des trames narratives qui prennent forme dans les étapes d'écriture et de story-board. L'objectif est de transmettre les informations visées, portées par l'univers incarné de l'auteur, et permettre au lecteur de se projeter.

D'autre part, la certification permet de maîtriser l'ensemble de la chaîne intervenant dans la création et la production d'illustrations et de bandes-dessinées.

En amont, le dessinateur concepteur de bande dessinée et d'illustration analyse les tendances du marché (cible lecteur, besoins des éditeurs ou autres clients...). Il conseille, présente et oriente le contenu des projets de création illustré et scénarisée. Il garantit le respect des contraintes et des cadres imposés : délais pour les publications, sécurisation et contrôle des livrables en vue d'impressions, etc.

Enfin, il est en capacité d'assurer la gestion, la promotion et le développement de son activité.

L'objectif de la certification est de permettre ainsi au titulaire de disposer des compétences à la fois spécifiques et suffisamment globales pour intervenir sur l'ensemble des projets.

En outre, elle lui permet de développer son activité en tant qu'indépendant et/ou d'intégrer différentes structures en proposant des interventions de niveau professionnel sur l'ensemble des sujets sur lesquels il intervient. Dans un secteur où l'on pourrait penser que le créatif travaille de son côté, le fait qu'il soit à la fois dessinateur et concepteur lui ouvre les portes de directions artistiques et/ou de chef de projet capable à la fois d'intervenir sur le dessin et sur la conception. En cela il répond davantage aux attentes du monde professionnel en étant en capacité d'intervenir sur

l'ensemble des projets en autonomie tout en étant conscient des attentes des futurs consommateurs/lecteurs et des autres acteurs (éditeurs, clients, prestataires,...).

ACTIVITÉS VISÉES

- Il (elle) analyse l'évolution des tendances du secteur de l'édition
- ,
- Il (elle) analyse les commandes d'illustrations, démarche les éditeurs avec lesquels il (elle) sera susceptible de travailler,
- Il (elle) écrit des scénarii en fonction des publics visés : il développe des thèmes, installe des univers, caractérise les personnages, structure une trame narrative, met en place une stratégie pour raconter, écrit les dialogues et gère le rapport texte/image,
- Il (elle) réalise des découpages du scénario sous forme de rough lisible (un chemin de fer pour le livre d'illustration ou un story-board pour la bande dessinée) tout en prenant soin de travailler par plan, gérer le rapport texte/image et composer l'image, la page et la double page afin de guider la lecture visuelle du récit d'image en image,
- Il (elle) procède à des recherches documentaires, passe à l'étape du crayonné poussé à partir des roughs effectués précédemment, puis à l'étape d'encrage et de colorisation afin de finaliser l'ensemble des planches de BD, ou des illustrations. Les récits graphiques seront scannés et les fichiers préparés pour l'impression,
- Il (elle) gère les relations avec les éditeurs et autres clients, tout en suivant suit les projets d'éditions,
- Il (elle) réalise des portfolios de créations (portfolios print, books en ligne), structure des actions de promotion de son activité de dessinateur concepteur de bande dessinée,
- Il (elle) assure la gestion et le développement de son activité de dessinateur concepteur de bande dessinée et d'illustration.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Analyser les tendances et les besoins de projet de création d'illustrations et/ou de récits graphiques.

Conseiller, orienter et présenter des projets de création d'illustrations et/ou de récits graphiques adaptés.

Imaginer, créer, et structurer un récit en livre d'illustration et/ou bande dessinée

Structurer un scénario, construire une trame narrative, gérer les rythmes et les enchaînements, rédiger des scènes et des dialogues, réaliser des story-boards et des croquis d'illustrations,

Réaliser les illustrations, sélectionner les techniques de réalisation d'illustration adaptées au projet,

Réaliser des croquis, des story boards ou des chemins de fer, composer la mise en scène de l'image, la page ou la double page, réaliser la typographie et le positionnement dans l'image, soigner les détails narratifs et plastiques du dessin, finaliser les créations selon les contraintes de l'édition,

Suivre des projets d'éditions et d'impressions d'illustrations et de bandes dessinées,

Structurer et développer une activité de dessinateur concepteur de bande-dessinée et d'illustration

Blocs de compétences

RNCP34482BC01 — Analyse des briefings et structure des projets de créations d'illustrations et de bandes dessinées

LISTE DE COMPÉTENCES

- Analyser des demandes de conception et de création d'illustrations,
- Analyser des contenus de briefings clients, analyser des tendances concernant des illustrations,
- Identifier des destinations de créations et d'illustrations,
- Identifier des attentes concernant des créations de bandes-dessinées,
- Conseiller et accompagner des clients dans des définitions de projets de création d'illustration et/ou de bande dessinées,
- Présenter des propositions et des orientations possibles de projets de création
- Structurer des présentations de projets de créations de bandes dessinées et/ou d'illustrations,
- Expliquer des contenus de projets de réalisations d'illustration ou de bandes-dessinées à des clients ou des éditeurs,

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle : Présentation d'un projet de conception/création d'illustration et/ou de bandes-dessinées pour une maison d'édition

RNCP34482BC02 — Écriture des scénarios de bandes dessinées et travail de la structure narrative

LISTE DE COMPÉTENCES

- Imaginer des histoires à partir de briefings, construire des histoires à partir de commandes, structurer des déroulés d'histoires
- Imaginer des intrigues, intégrer et positionner des intrigues dans des déroulés et des progressions d'histoires,
- Imaginer des mises en scènes et des décors, imaginer et créer des personnages,
- Construire des progressions narratives, travailler des constructions narratives,
- Travailler des rythmes, anticiper les effets recherchés sur des publics et des lecteurs,
- Travailler des enchaînements de scènes,
- Rédiger des scénarios de bandes-dessinées,
- Rédiger des dialogues, décrire des scènes, des situations et des personnages,

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation : Présentation d'un scénario de bande dessinée et/ou de livre d'illustrations réalisé en lien avec un projet personnel

RNCP34482BC03 — Réalisation des illustrations et des dessins pour des bandes dessinées

LISTE DE COMPÉTENCES

- Sélectionner des techniques de dessins sur papier ou sur support informatique, sélectionner des logiciels adaptés,
- Utiliser différentes techniques pour dessiner des éléments d'illustrations et de bandes-dessinées,
- Utiliser des techniques adaptées pour travailler des couleurs,
- Sélectionner des techniques de création graphique pour réaliser, créer et intégrer des effets des effets,
- Réaliser des croquis et des story-boards de bandes-dessinées, travailler des personnages, des univers, des environnements et des éléments de décors,
- Composer des pages, positionner des éléments, travailler la mise en page de dessins réalisés
- Soigner des éléments de détails de dessins,
- Réaliser et présenter des créations et des réalisations de niveau professionnel, adapter des créations à des besoins d'impressions,

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Rapport d'expérience professionnelle : Présentation d'une bande dessinée et d'une illustration réalisée en lien avec un projet personnel

RNCP34482BC04 — Développement d'une activité de dessinateur-concepteur de bandes dessinées et d'illustrations

LISTE DE COMPÉTENCES

- Structurer un projet de création d'une activité de dessinateur-concepteur de bande-dessinée et/ou d'illustrations,
- Sélectionner un statut juridique adapté à une activité, présenter un projet, positionner une activité sur le marché de la bande-dessinée et de l'illustration
- Réaliser des prévisionnels d'activités, anticiper des perspectives de rentabilité d'une activité de dessinateur-concepteur,
- Assurer la gestion comptable d'une activité, positionner des tarifs de prestations
- Assurer la promotion d'une activité de dessinateur-concepteur, présenter des réalisations et des créations, présenter des univers,
- Administrer un site Internet, mettre en œuvre des actions de promotions digitales, réaliser un book de création, présenter et mettre en avant une signature de dessinateur
- Structurer une démarche de prospection d'éditeurs ou de commanditaires potentiels, cibler des actions de démarchage et de prospections commerciales pour des prestations de dessin et d'illustrations

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation : Présentation d'un book et d'un projet de création d'une activité de dessinateur-concepteur de bandes-dessinées et d'illustrations

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Le dessinateur-concepteur de bandes dessinées et d'illustrations exerce le plus souvent dans les secteurs suivants :

- L'édition
- Edition Bande dessinée
- Edition jeunesse
- Littérature (illustrations)
- La presse
- Presse scolaires et parascolaires
- Presse jeunesse
- Presse féminine, institutionnelle, documentaire, politique, etc.
- La communication visuelle
- Communication d'entreprise (en BD et/ou illustrations)
- Communication institutionnelle (en BD et/ou illustrations)
- Le numérique
- Bande dessinée interactive ou numérique
- Livre numérique

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Dessinateur concepteur de bande dessinée et d'illustration

Auteur de bandes dessinées

Auteur illustrateur de livres jeunesse

Illustrateur de manuels scolaires et parascolaires

Illustrateur presse

Coloriste

Story-boarder

Roughman

Character designer

Concepteur et réalisateur de jeu de plateau

Marché du travail

Indicateurs au niveau des familles professionnelles (FAP) des métiers visés, agrégés au niveau national — France Travail / DARES (open data).

Tension de recrutement (DARES 2024)	Très faible (1/5)
Facteurs principaux	Non-attractivité salariale
Salaire médian (mensuel)	2 300 €
Familles professionnelles (FAP)	U1X82 — Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle · tension 1/5 (Très faible) U1X93 — Artistes plasticiens · tension 1/5 (Très faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	4 363
Jugés difficiles à recruter	19 %
Emplois saisonniers	23 %
Familles professionnelles (FAP)	U1X82 — Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle U1X92 — Écrivains U1X93 — Artistes plasticiens

Voies d'accès

MODALITÉS D'ACCÈS

Formation initiale, Formation continue, VAE

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE

Le jury est composé de professionnels en activité extérieurs au CESAN.
Il est paritaire : moitié employeurs + moitié salariés et représente la parité : moitié hommes+ moitié femmes.
100% des membres du jury sont des professionnels en activité extérieurs à CESAN.

COMPOSITION DU JURY — FORMATION CONTINUE, VAE

Le jury est composé de professionnels en activité extérieurs au CESAN.
Il est paritaire : moitié employeurs + moitié salariés et représente la parité : moitié hommes+ moitié femmes.
100% des membres du jury sont des professionnels en activité extérieurs à CESAN.

Base légale

Date de décision	02/03/2020
Durée de l'enregistrement	3 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	02/03/2023

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2017	5	0	100 %	100 %
2016	5	0	100 %	100 %

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF
<http://www.cesan.fr/cursus/>

Fiche officielle (France Compétences)
<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34482/>

Entrées et sorties de formation

Entrées en formation	146
Parcours menés à terme	171
Taux d'achèvement	117 %
Période	02/2022 – 07/2024

Entrées et sorties — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.

Demande CPF — formations engagées

Dossiers CPF engagés	270
Montant total engagé	342 976 €
Coût moyen par dossier	1 270 €
Durée moyenne	74 h
Période	10/2020 – 03/2023
France compétences	88 %
Reste à charge titulaire	5 %
France Travail	5 %

Régions	2 %
Compte d'engagement citoyen	0 %
OPCO	0 %
Entreprise	0 %

Formations engagées via le CPF — Caisse des Dépôts (open data), tous organismes confondus.