

Dessinateur illustrateur

RNCP36641 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 6
Code(s) NSF	132, 320v, 323
Formacode(s)	45027, 45048
Code(s) ROME	L1510, E1106, B1101, E1205
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	01/07/2022
Date d'échéance	01/07/2024

Certificateur(s)

ETPA - ECOLES CREATIVES · SIRET : 31976335500066

ECOLES CREATIVES RENNES · SIRET : 42985984600041

<https://iffdec.com/>

ECOLES CREATIVES MONTPELLIER · SIRET : 84192613200025

<https://www.esma-artistique.com/>

ECOLE PIVAUT · SIRET : 33215928400022

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

La création graphique, qui englobe l'illustration, le dessin et donc le concept art et la bande dessinée, se développe dans plusieurs secteurs d'activité. Dans les industries créatives, l'illustration se réfère pour partie au marché de l'édition qui intègre l'édition jeunesse et la bande dessinée sous ses différentes formes. L'illustration et le concept art sont également un recours indispensable sinon important, dans le secteur de l'animation 2D ou 3D, dans le secteur des jeux vidéo, voire du cinéma et au-delà même de la partie storyboard. La communication est aussi un secteur qui laisse une place majeure à l'illustration.

Le marché de l'illustration ou de la création graphique est donc marqué par une grande diversité de secteurs adressés : édition jeunesse, bande dessinée, presse, films d'animation, jeux vidéo, cinéma, communication visuelle, mode, illustration didactique...

En termes de valorisation, le marché mondial des services de création graphique (dont le design industriel, la décoration d'intérieur, le stylisme de mode ou le design graphique) est estimé à 180 milliards USD en 2020, selon The Business Research Company. Il pourrait s'élever à 250 milliards USD en 2022. A l'intérieur de ce vaste marché, les revenus mondiaux de la création graphique s'élèvent à eux seuls à près de 45 milliards US Dollars en 2020 selon l'institut IbisWorld. Ils enregistrent un taux de croissance annuel moyen de 2.8% sur la période 2016-2021.

Les professions ciblées par cette certification appartiennent à une famille de métiers pour laquelle les perspectives de recrutement et d'emplois sont fortes, que ce soit au niveau régional ou sur le plan national, les différentes études montrent que ces métiers auront une forte employabilité dans les années à venir.

ACTIVITÉS VISÉES

Le dessinateur illustrateur exerce trois grandes activités professionnelles :

- conception des projets de création graphique ;
- production des illustrations, des dessins, de la bande dessinée ;
- gestion du développement de son activité en tant qu'indépendant ou salarié.

COMPÉTENCES ATTESTÉES

Conception d'un projet de création graphique

- Analyser l'intention du client
- Être à l'écoute de son secteur d'activité
- Créer et développer un réseau d'acteurs de son secteur, de l'amont à l'aval de la chaîne de valeur
- Identifier et valoriser les ressources artistiques, techniques et économiques
- Concevoir et rédiger un argumentaire pertinent
- Proposer des modalités d'organisation des échanges avec le client
- Créer les conditions d'une collaboration efficace
- Créer les ébauches artistiques et les intégrer dans la proposition commerciale
- Présenter une proposition artistique technique et commerciale au client
- Analyser les notes d'intention et briefings communiqués par le client
- Retranscrire les attentes du client dans un avant-projet artistique
- Imaginer une histoire et une première trame narrative
- Écrire l'histoire de la bande dessinée et / ou les textes associés aux illustrations, développer la trame narrative
- Réaliser un avant-projet artistique et technique
- Présenter l'avant-projet au client dans sa composante artistique

Réalisation des illustrations, des dessins, de la BD

- Inventorier les options technico-artistiques les mieux adaptées aux attentes du client
- Justifier des différentes options techniques et artistiques envisageables
- Construire la progression narrative, travailler les rythmes, anticiper les effets recherchés
- Rédiger les dialogues, décrire les scènes, les situations des personnages
- Déployer la progression narrative et les intrigues au gré du séquençage de scènes ou des illustrations
- Rédiger les dialogues adaptés aux séquençages conçus au préalable
- Choisir et tester les dominantes de couleurs pour poser les bases de l'univers et de son atmosphère avant la production des dessins
- Mettre en œuvre la production des contenus
- Travailler les enchaînements de scènes / storyboards
- Agencer les créations, concevoir les compositions, en réaliser la mise en page
- Anticiper les phases ultérieures liées à l'édition et l'impression des contenus
- Veiller à la cohérence de la production avec le cahier des charges
- Recueillir et intégrer les remarques du client aux travaux réalisés
- Concevoir le BAT, sous forme imprimé ou numérique

Développement d'une activité d'illustrateur, de dessinateur, d'auteur de BD

- Définir les objectifs poursuivis dans le cadre de la création d'une activité de dessinateur illustrateur
- Identifier le segment de marché à adresser
- Inventorier les entreprises et professionnels positionnés sur le même segment de marché le long de la chaîne de valeur
- Collecter et analyser des données macroéconomiques sur le secteur d'activité et le segment visé
- Analyser l'offre de services des concurrents
- Analyser la demande au niveau qualitatif et quantitatif
- Définir le positionnement du projet d'activité
- Concevoir un plan d'affaires
- Identifier des statuts juridiques susceptibles de coïncider avec l'activité
- Connaître les étapes de création d'une activité et les démarches à entreprendre
- Assimiler les principales notions comptables, financières et de gestion d'une entreprise
- Élaborer les documents de représentation de l'activité
- Élaborer un plan marketing et de communication
- Développer et alimenter des réseaux sociaux

Blocs de compétences

RNCP36641BC01 — Conception d'un projet de création graphique

LISTE DE COMPÉTENCES

Analyser l'intention du client présentée dans un cahier des charges ou exprimée oralement et assimiler et classer les besoins qui en ressortent pour préparer une proposition de réponse adaptée.

Être à l'écoute de son secteur d'activité en opérant une veille afin d'être en phase avec les tendances et mieux faire coïncider son offre de service avec les attentes des clients.

Créer et développer un réseau d'acteurs de son secteur, de l'amont à l'aval de la chaîne de valeur, pour faire émerger des opportunités de marchés.

Identifier et valoriser les ressources artistiques, techniques et économique nécessaires pour atteindre les objectifs du client et répondre à ses attentes.

Concevoir et rédiger un argumentaire pertinent pour alimenter la proposition technique, artistique et commerciale de collaboration.

Proposer des modalités d'organisation avec le client afin d'optimiser les échanges avec ce dernier.

Créer les conditions d'une collaboration efficace dans la production de contenus artistiques pour valider pas à pas les attendus du client.

Créer les ébauches artistiques et les intégrer dans la proposition commerciale afin de vérifier leur adéquation aux besoins exprimés dans le cahier des charges.

Présenter une proposition artistique technique et commerciale au client et justifier des orientations artistiques choisies en rappelant les objectifs poursuivis par le cahier des charges dans le but de voir son offre de service retenue.

Analyser les notes d'intention et briefings communiqués par le client et itérer avec lui dans le but de lui faire valider pas-à-pas les orientations artistiques choisies.

Retranscrire les attentes du client dans un avant-projet artistique pour vérifier son adéquation aux besoins exprimés des briefings.

Imaginer une histoire et une première trame narrative pour l'intégrer dans la proposition commerciale.

Écrire l'histoire de la bande dessinée et / ou les textes associés aux illustrations, développer la trame narrative, sa progression, la description des personnages, les intrigues, la mise en scène, le séquençage et l'enchaînement des scènes, la nature des dialogues, pour préparer la phase de production.

Réaliser un avant-projet artistique et technique qui suit les recommandations faites par le client pour valider les orientations artistiques, éditoriales et narratives.

Présenter l'avant-projet au client dans sa composante artistique, technique pour qu'il soit validé avant la phase de production.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mises en situation professionnelle :

- étude de cas. Le candidat présente son projet de création?: l'ensemble des recherches ; les planches ; les tendances. Les croquis ou étapes préalables à la production finale sont présentés de façon numérique ou sur papier. Le candidat doit démontrer des capacités techniques et artistiques sur l'ensemble des étapes de fabrication du projet ;
- présentation orale. Le candidat soutient devant un jury la production finale?; échange de critique constructive entre le jury et l'apprenant ; chaque corps de métier? est jugé sur les compétences transversales et spécifiques.

RNCP36641BC02 — Réalisation des illustrations, des dessins, de la BD

LISTE DE COMPÉTENCES

Inventorier les options technico-artistiques les mieux adaptées aux attentes du client pour orienter ce dernier vers un choix éclairé : choix du support de production, techniques de dessin, choix des outils de création.

Justifier des différentes options techniques et artistiques envisageables pour rassurer le client sur les choix réalisés et opérer un choix pertinent au regard du cahier des charges et de la proposition faite.

Décider et mettre en œuvre la progression narrative, travailler les rythmes, anticiper les effets recherchés sur le public et les lecteurs pour préparer la réalisation du projet final.

Rédiger les dialogues, décrire les scènes, les situations des personnages pour faciliter les orientations artistiques de la phase de réalisation.

Déployer la progression narrative et les intrigues au gré du séquençage de scènes ou des illustrations pour faire coïncider l'histoire ou les textes explicatifs et leur environnement graphique.

Rédiger les dialogues adaptés aux séquençages conçus au préalable et les positionner dans les images pour en

mesurer les impacts sur la trame narrative et le lecteur.

Choisir et tester les dominantes de couleurs pour poser les bases de l'univers et de son atmosphère avant la production des dessins.

Mettre en œuvre la production des contenus pour réaliser la commande client : croquis, personnages, environnements / décors, objets, scènes en suivant la trame narrative.

Travailler les enchaînements de scènes / storyboards pour fluidifier la production des contenus.

Agencer les créations, concevoir les compositions, en réaliser la mise en page pour satisfaire les attentes exprimées dans le cahier des charges.

Anticiper les phases ultérieures liées à l'édition et l'impression des contenus, dans le but de faciliter la récupération des travaux par les intervenants en aval de la création.

Veiller à la cohérence de la production avec le cahier des charges, la proposition faite au client et s'assurer d'avoir atteint les objectifs.

Recueillir et intégrer les remarques du client aux travaux réalisés et suivre ses éventuelles recommandations de modification pour satisfaire à ses attentes.

Concevoir le BAT, sous forme imprimé ou numérique, afin de présenter au commanditaire un projet conforme à sa commande pour engager le processus de production.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle : le candidat doit présenter en soutenance son projet à un jury de professionnels. Le candidat doit démontrer des capacités techniques et artistiques sur l'ensemble des étapes de fabrication du projet. Il présente un projet, un BAT. Il démontre sa conformité avec des arguments techniques et pertinents professionnellement.

QCM à visée professionnelle :

- contrôle des connaissances liées à la culture, sous forme d'extraits audiovisuels ou d'images fixes sur un document. Les modalités permettront de faire ressortir le contenu et les tendances esthétiques actuelles et du passé ;
- contrôle des connaissances avec un QCM sur les différents procédés d'impression, le réglage de la colorimétrie, la qualité du papier. Les modalités permettront de vérifier la conformité et la maîtrise technique.

RNCP36641BC03 — Développement d'une activité d'illustrateur, de dessinateur, d'auteur de BD

LISTE DE COMPÉTENCES

Définir les objectifs poursuivis dans le cadre de la création d'une activité de dessinateur illustrateur dans la perspective de les confronter au diagnostic de marché.

Identifier le segment de marché à adresser par rapport aux objectifs préalablement définis et aux ressources à mobiliser, pour optimiser le positionnement de l'activité et le potentiel de marché.

Inventorier les entreprises et professionnels positionnés sur le même segment de marché le long de la chaîne de valeur, à l'échelle du territoire d'implantation de l'activité pour dimensionner l'intensité concurrentielle et connaître les acteurs proches, partenaires et concurrents.

Collecter et analyser des données macroéconomiques sur le secteur d'activité et le segment visé (estimations et évolutions des marchés, tendances industrielles, secteurs porteurs, segments innovants, principaux donneurs d'ordres...) pour faire émerger des opportunités de positionnement.

Analyser l'offre de services des concurrents : prestations, références, stratégie de communication, stratégie tarifaire... pour appréhender le positionnement de l'activité à venir.

Analyser la demande au niveau qualitatif et quantitatif afin de mesurer le potentiel d'activité et les tendances attendues.

Définir le positionnement du projet d'activité pour faire coïncider l'offre de services à mettre en place avec les attentes analysées.

Concevoir un plan d'affaires pour mieux anticiper les évolutions de l'activité à venir et les risques, et pour réaliser des projections et hypothèses sur le volume d'activité, le modèle économique et tarifaire et les impacts sur l'exploitation de la structure qui sera créée, le niveau des investissements, les charges d'exploitation, les résultats, le niveau de rentabilité, la montée en charge.

Identifier des statuts juridiques susceptibles de coïncider avec l'activité.

Connaître les étapes de création d'une activité et les démarches à entreprendre, les délais de mise en œuvre et les principaux interlocuteurs desquels il convient de se rapprocher afin de préparer au mieux le lancement de l'activité.

Assimiler les principales notions comptables, financières et de gestion d'une entreprise pour assurer un suivi de l'activité et comprendre ses impacts sur la santé du projet.

Élaborer les documents de représentation de l'activité pour préparer et optimiser la communication externe.

Élaborer un plan marketing et de communication pour structurer la promotion de l'activité.
Développer et alimenter des réseaux sociaux pour faire la promotion de l'activité.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mise en situation professionnelle : jeux de rôles. Le candidat exprime les fondamentaux de la création d'une entreprise : responsabilités et obligation du dirigeant, risques, menaces, forces et opportunités.

Mise en situation professionnelle

: le candidat élabore et présente au jury un bilan prévisionnel d'activité et un plan de trésorerie et un plan d'actions marketing et de communication.

QCM : contrôle des connaissances juridiques et administratives liées à l'activité.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Les dessinateurs illustrateurs interviennent pour le compte d'entreprises de type PME, entreprises de taille intermédiaire et grandes entreprises dans les secteurs de :

- l'édition (édition jeunesse, illustration, bande dessinée) ;
- le jeu vidéo ;
- le film d'animation ;
- le multimédia ;
- internet ;
- la communication visuelle ;
- l'enseignement ;
- les arts plastiques ;
- la presse.

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Dans le secteur de l'illustration

- Dessinateur films d'animation
- Dessinateur de presse
- Illustrateur/Illustrateur jeunesse/Illustrateur graphiste
- Chef de studio de création graphique
- Artiste Auteur

Dans le secteur de la Bande dessinée

- Auteur de BD
- Dessinateur de BD
- Scénariste de BD
- Coloriste
- Encreur
- Lettreur

Dans le secteur du Concept Art

- Concept Artist
- Lead Concept Artist
- Directeur artistique
- Directeur de création

RÉGLEMENTATIONS D'ACTIVITÉ

Pas de réglementation d'activités.

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)	2 477 €
Familles professionnelles (FAP)	U0X92 — Journalistes et cadres de l'édition · tension 1/5 (Très faible) 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)	5 261
Jugés difficiles à recruter	21 %
Emplois saisonniers	21 %
Familles professionnelles (FAP)	U0X92 — Journalistes et cadres de l'édition U1X82 — Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle U1X93 — Artistes plasticiens

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

Niveau 4.

L'accès à la formation se fait à la suite d'un concours de dessin académique sur une journée, décomposé en trois épreuves : dessin d'observation, dessin d'imagination et une dernière épreuve d'illustration avec un thème imposé. L'ensemble doit être pertinent graphiquement, techniquement maîtrisé si possible.

En parallèle, un jury interne à l'école juge et note un dossier artistique présenté par le candidat.

Dans ce dossier artistique, que le candidat soit autodidacte ou inscrit dans un atelier d'art, les oeuvres présentées doivent démontrer un intérêt artistique et une motivation.

Ce dossier artistique doit contenir une quinzaine de dessins traditionnels minimum.

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, APPRENTISSAGE, CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, VAE

Le jury de la délivrance de la certification est composé de 5 personnes dont 4 professionnels du secteur et 1 représentant enseignant de l'organisme certificateur.

La direction de l'organisme certificateur est représentée par une personne à titre consultatif. Le jour de la délivrance du titre, les membres du jury désignent parmi eux un président. Ce président est obligatoirement un professionnel extérieur à l'organisme certificateur.

Financement en alternance (NPEC)

Niveau de prise en charge d'un contrat d'apprentissage par les OPCO, fixé par France compétences par branche professionnelle (CPNE).

Prise en charge usuelle	7 967 €
Selon la branche	6 000 € – 9 475 €
Prise en charge	Branches concernées
7 967 €	Valeur par défaut · 198 branches
7 923 €	CPNE FP Branche des magasins du Bricolage, CPNEFP Commerce succursaliste de la Chaussure, CPNEFP Commerce à distance, CPNEFP Grands Magasins/ Magasins Populaires, CPNEFP des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager
9 475 €	CPNE de l'édition de livres, de l'édition phonographique et de l'édition de musique, CPNEF de l'audiovisuel, CPNEF de la Publicité, CPNEF de la presse et des agences de presse
8 400 €	CPNEFP de l'habillement, mercerie, chaussure et jouet
8 255 €	CPNEFP Professions de la Photographie

8 134 € CPNE FP Commerce de Détail de l'Horlogerie Bijouterie

6 000 € CPNEFP de la métallurgie

Base légale

Date de décision 01/07/2022

Durée de l'enregistrement 2 ans

Date d'échéance de l'enregistrement 01/07/2024

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2019	80	0	79 %	84 %
2018	69	0	79 %	80 %
2017	72	0	85 %	86 %

Liens avec d'autres certifications

ANCIENNES VERSIONS

RNCP30395

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)

RNCP40590

Pour plus d'informations

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36641/>