

Concepteur artistique - réalisateur en cinéma d'animation

RNCP37770 · RNCP · Publiée

L'essentiel

Niveau de qualification	Niveau 7
Code(s) NSF	320v
Formacode(s)	46276
Code(s) ROME	L1304, E1104, E1205
Type d'enregistrement	Enregistrement sur demande
Date d'enregistrement	19/07/2023
Date d'échéance	19/07/2026

Certificateur(s)

ECOLE EMILE COHL · SIRET : 32968093800043

Résumé de la certification

OBJECTIFS ET CONTEXTE

Le concepteur artistique-réalisateur en cinéma d'animation doit répondre aux contraintes techniques, financières, artistiques et d'innovation d'une production animée pour le court, le moyen ou le long métrage. Pour accéder au métier de concepteur artistique-réalisateur, il est nécessaire de suivre une formation exigeante pour acquérir une culture de l'image fondée sur la maîtrise du dessin, de la narration d'une image, des logiciels d'animation et de création et d'assurer la totalité du travail de réalisation d'un film d'animation. Ainsi, il semble impossible pour des autodidactes d'acquérir toutes les compétences requises.

Ce sont ses qualités artistiques qui permettent au concepteur artistique-réalisateur d'imprimer son style graphique dans tout le film animé : sa vision et son engagement en font la singularité et le succès. Mais, même s'il est entouré d'une équipe de techniciens ou artistes spécialisés, de très solides compétences techniques sont nécessaires. Un concepteur artistique-réalisateur doit donc être créatif, compétent techniquement et innovant artistiquement.

Les logiciels, contraintes techniques et budgétaires sont en constante évolution, il est donc indispensable pour un concepteur artistique-réalisateur de s'adapter et de justifier de ces compétences afin de pérenniser son emploi, produire et obtenir des budgets pour de nouvelles productions animées. Cette certification permet une évolution rapide dans des postes à responsabilité et une rémunération croissante comme le confirment nos statistiques. Cette certification agit comme un accélérateur de carrière.

L'évolution de la certification est étroitement liée aux évolutions technologiques : logiciels 2D, 3D, temps réel, réalité virtuelle, métavers, VFX, outils numériques, etc. La palette des outils utilisés a considérablement évolué et il est désormais indispensable de les maîtriser.

ACTIVITÉS VISÉES

Conception de la bible littéraire pour initier le film animé et établir le sens narratif

Construction d'une bible graphique originale et cohérente avec le sens narratif définissant le cahier des charges

Mise en scène du film et supervision de l'animation

Gestion des fabrications d'animations du film en respectant les contraintes de la production – Finalisation de la production d'un film animé

Finalisation de la production d'un film animé

Promotion d'une production animée sur le marché du cinéma d'animation en France et à l'international

COMPÉTENCES ATTESTÉES

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.

Constituer la bible littéraire du film en lien avec le commanditaire dans le but d'obtenir un financement ou appel d'offre.

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.

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.

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.

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.

Garantir la livraison d'un storyboard cadrant et composant les images afin de mettre en scène les séquences du film valorisant la narration.

Piloter et superviser la fabrication de l'animatique déterminant les éléments sonores et animés en adéquation avec les attendus du commanditaire.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

Gérer la fin de projet en évaluant, contrôlant et reprenant les éléments produits par les équipes, mettre en place des briefings dans un but d'amélioration continue.

Diriger et motiver les équipes du film pour finaliser et exporter le film dans le but de son exploitation en collaboration avec les commanditaires.

Présenter et promouvoir un film en français et en anglais pour assurer sa visibilité en France et à l'international.

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.

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.

Blocs de compétences

RNCP37770BC01 — Conception artistique et innovation pour un film en cinéma d'animation

LISTE DE COMPÉTENCES

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.

Constituer la bible littéraire du film en lien avec le commanditaire dans le but d'obtenir un financement ou appel d'offre.

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.

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.

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.

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.

Garantir la livraison d'un storyboard cadrant et composant les images afin de mettre en scène les séquences du film valorisant la narration.

Piloter et superviser la fabrication de l'animatique déterminant les éléments sonores et animés en adéquation avec les attendus du commanditaire.

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.

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.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Rédaction d'une bible littéraire

Constitution d'un cahier des charges

Soutenance orale/Examen écrit.

Mise en situation professionnelle simulée

RNCP37770BC02 — Pilotage et réalisation d'un film en cinéma d'animation.

LISTE DE COMPÉTENCES

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.

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.

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.

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.

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.

Gérer la fin de projet en évaluant, contrôlant et reprenant les éléments produits par les équipes, mettre en place des briefings dans un but d'amélioration continue.

Diriger et motiver les équipes du film pour finaliser et exporter le film dans le but de son exploitation en collaboration avec les commanditaires.

Présenter et promouvoir un film en français et en anglais pour assurer sa visibilité en France et à l'international.

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.

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.

MODALITÉS D'ÉVALUATION

Mises en situation professionnelle simulée

Définition d'un pipeline de production

Soutenance orale/Examen écrit.

Secteur d'activité et type d'emploi

SECTEURS D'ACTIVITÉS

cinéma d'animation, multimédia, jeu vidéo, publicité, éducation et secteurs institutionnels

TYPE D'EMPLOIS ACCESSIBLES

Concepteur artistique-réalisateur en cinéma d'animation

Réalisateur animateur en cinéma d'animation

Chef animateur en cinéma d'animation
Lead storyboarder et layout man/woman en cinéma d'animation
Chef Character designer
Background artist, décorateur, concept artist environment
Lead coloriste
Directeur artistique en cinéma d'animation
Visual Development Artist et art director
Technical Artist

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	Intensité d'embauche, Non-durabilité de l'emploi, Lien formation-emploi
Salaire médian (mensuel)	2 401 €
Diplôme le plus fréquent	Diplôme de niveau bac+2 (DUT, BTS, Deug ou équivalent) en communication et information (16 % des actifs en emploi)
Familles professionnelles (FAP)	U1X80 — Professionnels des spectacles · tension 1/5 (Très faible) U1X82 — Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle · tension 1/5 (Très faible)
Projets de recrutement (BMO 2026)	32 588
Jugés difficiles à recruter	11 %
Emplois saisonniers	30 %
Familles professionnelles (FAP)	U1X80 — Professionnels des spectacles U1X82 — Graphistes, dessinateurs, stylistes, décorateurs et créateurs de supports de communication visuelle

Voies d'accès

PRÉREQUIS À L'ENTRÉE EN FORMATION

L'accessibilité à la certification est possible :

Au terme du parcours de formation initiale à l'école Emile Cohl,

Au terme du parcours de formation continue à l'école Emile Cohl,

Après validation des acquis de l'expérience.

Tout candidat français ou étranger peut demander son admission en formation initiale, sous réserve de satisfaire aux conditions suivantes :

être titulaire d'un diplôme artistique de niveau 6,

avoir constitué 1 portfolio artistique présentant des éléments d'animation (storyboard/layout, etc), des animatiques, des plans animés, des éléments numériques fixes et animés, etc.

une lettre détaillée de motivation en français,

avoir un niveau intermédiaire de la langue anglaise.

Suite à ce dossier, le candidat réalisera :

une mise en situation professionnelle sur 2 jours : réalisation d'une série de dessins répondant au cahier des charges donné le premier jour,

un entretien individuel devant les membres du Conseil pédagogique, qui évaluera la candidature.

Candidats relevant de la formation continue :

le dossier professionnel artistique des candidats, lorsqu'il existe, peut se substituer au dossier artistique de base demandé à un jeune étudiant.

COMPOSITION DU JURY — FORMATION INITIALE, FORMATION CONTINUE, VAE

Le président du jury est obligatoirement un Maître de conférences ou Professeur d'université sollicité par la Direction de l'Ecole en fonction de ses publications et de son intérêt pour le domaine artistique au sens large.

Avec le Président de jury, la composition globale du jury globale est la suivante : le responsable de session de l'Ecole Emile Cohl, un intervenant dans les séquences de formation de l'École et également professionnels dans le domaine du cinéma d'animation, deux professionnels en activité dans le domaine du cinéma d'animation (par exemple un réalisateur chez Caribara, Directeur de studio chez Xilam, etc.) et extérieurs à l'école.

Base légale

Date de décision	19/07/2023
Durée de l'enregistrement	3 ans
Date d'échéance de l'enregistrement	19/07/2026
Date de dernière délivrance possible	19/07/2030

Statistiques

Année	Certifiés	Dont VAE	Insertion 6 mois	Métier 2 ans
2022	17	0	83 %	—
2021	25	0	72 %	80 %
2020	20	0	75 %	90 %
2019	27	0	82 %	75 %

Liens avec d'autres certifications

NOUVELLE(S) CERTIFICATION(S)
RNCP42182

Pour plus d'informations

LIEN VERS LE DESCRIPTIF

<https://www.cohl.fr/formations/specialisation-cinema-danimation/>

Fiche officielle (France Compétences)

<https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/37770/>