

// FAMILLE DE MÉTIERS

ÉCRITURE ET CONCEPTION DE
PROJETS AUDIOVISUELS

STORYBOARDER ANIMATION

Métier de référence >
Storyboardeuse

Formation de référence et
accès à l'emploi

Le métier de storyboarder implique une connaissance très fine de tous les aspects de l'animation comme du langage cinématographique. Il nécessite des qualités de réalisateur, de dessinateur, mais aussi une grande connaissance des contraintes techniques de l'animation. Une formation spécifique dans une école d'animation est donc très fortement conseillée. Les formations vont des niveaux bac+2 à bac+5. Les étudiants peuvent enchaîner différents cursus dans différentes écoles.

A noter : un réseau d'écoles d'animation, baptisé Réseau des Ecoles françaises de Cinéma d'Animation (RECA) a été créé à la demande du Centre National du Cinéma et de l'image animée : il regroupe 25 écoles qui se sont engagées à fournir une information claire et vérifiée sur leur offre de formation

Le storyboarder intervient au cours du développement d'une œuvre d'animation (court ou long métrage, série, unitaire, clip, publicité...). Il est le maillon essentiel du passage entre le développement de l'œuvre et sa mise en production.

Description du métier

(Scénarimageur, scénarimagiste, story Artist)

Le storyboarder est chargé de la mise en scène de l'œuvre. Sa mission est de réaliser une première étape de mise en image de l'histoire à partir du script et des éléments graphiques (décors, personnages..) dont il dispose, en suivant les intentions du réalisateur et/ou du chef storyboarder.

Le storyboarder dessine chaque plan du film, chaque intention. Cette étape préliminaire d'avant tournage correspond à la future succession des plans animés d'un film.

C'est le storyboarder qui décide de la manière de bouger et de se comporter de chaque personnage. Chaque dessin est accompagné des dialogues et informations sur la mise en scène : description de l'action, indications du jeu des personnages et des différents effets éventuels visuels ou sonores, dialogues,

mouvements de caméra et numérotation des plans, des séquences et des décors.

Préparation du story board :

La 1ère étape de son travail consiste à lire et analyser le scénario qu'il interprétera ensuite en séquences et en plans. Il doit avant tout comprendre les attentes du réalisateur.

www.reca-animation.com.

Les jeunes diplômés commencent généralement leur carrière de storyboarder dans de petites productions, comme des séries TV ou des formats courts (2 à 6 minutes), ou comme assistant storyboarder ou cleaner.

Selon l'importance du projet, il peut y avoir un seul ou plusieurs storyboarders qui constituent une équipe dirigée par un chef storyboarder. Quelle que soit l'organisation mise en place, le storyboarder ou le chef storyboarder travaille en liaison étroite avec le réalisateur.

Réalisation du storyboard :

Le storyboarder réalise ensuite la transcription visuelle du scénario. Il divise le scénario en autant de plans que nécessaires pour la fabrication du film, définissant ainsi le découpage et le timing de l'œuvre. Chaque plan compte plusieurs dessins. Chaque plan dessiné mentionne la position des décors et des personnages, les mouvements de caméra, le cadrage, les sons, les effets spéciaux, l'orientation de la caméra...

Autrefois dessiné sur papier, le storyboard est aujourd'hui essentiellement dessiné directement sur ordinateur grâce à des logiciels dédiés.

Utilisation du storyboard :

Le storyboard constitue un outil fondamental pour la réalisation du film. Il en est la véritable partition. Il permet au réalisateur de se consacrer davantage à la partie créative. Le story-board sert également à toute l'équipe du film en facilitant la diffusion de données essentielles.

Compétences

Compétences spécifiques

- Transcrire des mots en dessins
- Décider des intentions de jeu et de mise en scène
- Créer les expressions, attitudes, psychologie des personnages pour préparer le travail des animateurs.
- Donner le rythme de l'œuvre
- Indiquer les mouvements, les décors, les accessoires d'un plan
- Travailler étroitement avec le réalisateur/réalisatrice et le monteur/monteuse, modifier des plans, des séquences, des dialogues, pour créer le meilleur film possible
- Connaître tous les aspects de l'animation comme du langage cinématographique

Compétences transverses

- Dessiner simplement mais efficacement (il s'agit d'être compris, pas de faire joli)
- Maîtriser de nombreux styles de dessin, maîtriser la perspective, le volume, la composition de l'image,
- Analyser les intentions de l'auteur
- Connaître tous les aspects de l'animation comme du langage cinématographique
- Organiser les étapes de son travail pour respecter les délais

Conditions d'exercice

Dans la majorité des cas, le storyboarder est salarié en contrat à durée déterminée d'usage (CDDU), au terme duquel il doit remettre le storyboard.

Le storyboarder travaille fréquemment à domicile. Le travail s'effectue sur ordinateur. Si le storyboarder n'est pas équipé (cas très rare), l'employeur peut lui prêter du matériel. Il peut aussi mettre à disposition les logiciels nécessaires.

Selon la taille du projet, le storyboarder peut faire partie d'une équipe de storyboarders, dirigée par un chef storyboarder et/ou directement par le réalisateur.

Le storyboarder est embauché par un studio d'animation, une société de production audiovisuelle, cinéma, d'animation, de publicité, de jeux vidéo, de programme multimédia. Il s'agit principalement de PME, voire de TPE dont les effectifs varient en fonction des besoins de production.

Il est parfois demandé au storyboarder de réaliser l'animatique* bien que cela ne soit normalement pas sa mission mais celle d'un monteur.

Relations professionnelles

Le storyboarder travaille sous la direction du réalisateur (et/ou le cas échéant du chef storyboarder) pour les questions artistiques et du producteur ou directeur de production pour le respect des délais. Il peut aussi être en lien avec le directeur artistique, le designer des personnages et le monteur. Il est très autonome et travaille pour, mais pas directement avec, l'ensemble de l'équipe. Il peut être (cas très rare) assisté d'un cleaner ou d'un assistant storyboarder en charge de la mise au propre des dessins.

Responsabilités

Le storyboarder assure la mise en scène de l'œuvre d'animation, sous la direction du réalisateur, en respectant les contraintes de fabrication et de budget, ainsi que les délais. Il est donc responsable du jeu des personnages, de la présence des décors, des accessoires, des effets spéciaux dans les différents plans. C'est lui qui gère le rythme du film dans sa globalité et par séquences. Le storyboarder décide du degré de détails de son storyboard, sur les indications éventuelles du réalisateur.

Le storyboard est « le » document qui sert de référence à tous les métiers impliqués dans la fabrication de l'œuvre audiovisuelle. Plus il sera détaillé, et plus les étapes ultérieures seront facilitées.

Evolutions du métier

Les techniques du storyboard ont beaucoup évolué avec le passage du papier à l'écran et l'émergence de logiciels dédiés. Leur usage a élargi le champ des missions du storyboarder qui est désormais amené à réaliser l'animation du projet ou à participer à sa fabrication avec le monteur. Ces nouveaux logiciels ont également rendu possible la multiplication du nombre de poses par plan ce qui permet de découper très précisément un mouvement, gérer le timing et parfois déjà synchroniser ce mouvement sur une piste son.

Un·e storyboarder·euse peut évoluer vers un poste de chef storyboarder. Par les compétences multiples qu'il demande et son apport essentiel dans la mise en scène, il est fréquent que le storyboarder évolue vers le métier de réalisateur.

L'emploi du pronom personnel "il" est générique, car les métiers sont exercés autant par des femmes que des hommes.