

Observatoire

des métiers de l'audiovisuel

SYNTHESE DE L'ETUDE D'OPPORTUNITE PORTANT SUR LA CREATION D'UNE CERTIFICATION SUR LE DEVELOPPEMENT DE FORMATS AUDIOVISUELS

Étude établie par
le CELSA et le Club Galilée

Juillet 2016

Afdas.

Commission
paritaire nationale
emploi formation
de l'audiovisuel

Dans le cadre de l'Observatoire des métiers de l'audiovisuel, l'étude d'opportunité portant sur la création d'une certification sur le développement de format a été confié à deux partenaires complémentaires.

La chaire du CELSA, Chaire dédiée à l'innovation dans la communication et les médias (le CELSA est l'école de communication de l'université Paris-Sorbonne et donc un organisme d'enseignement universitaire et de recherches), s'est associée avec le Club Galilée, think tank sur les médias. L'enjeu de ce partenariat est de replacer la situation actuelle des industries médiatiques dans un contexte plus large tout en étant en prise directe sur l'analyse des acteurs impliqués dans le développement des industries de format les plus innovantes.

Les formats audiovisuels, nous les connaissons tous en tant que téléspectateurs. Quelques exemples: « The Voice » ou « Prodiges » en divertissement ; « Qui veut prendre sa place » ou « Qui veut gagner des millions » en jeu ; les « Revenants », « Borgia » ou « Caméra café » en fiction et « Made in France » ou « Cash investigation » en documentaire ou magazine.

Les formats sont des programmes audiovisuels qui ont la double particularité d'être reproductibles de saison en saison, et exportables moyennant adaptation. C'est le marché audiovisuel international le plus puissant.

L'étude s'appuie notamment sur le constat fait depuis 2013 par l'ensemble des parties prenantes du secteur de l'audiovisuel, auteurs, producteurs, diffuseurs et distributeurs, dans le cadre du Club Galilée, de l'absence de la France sur le marché international des formats audiovisuels et numériques.

L'analyse développée au sein du Club Galilée en 2013 a fait apparaître que le retard français a deux causes principales : l'absence d'un dispositif spécifique pour financer la recherche et développement (R&D) en matière de formats et un manque de talents et de professionnels spécifiquement formés au format.

C'est à ce dernier problème, d'ordre professionnel, que la présente étude souhaite apporter son éclairage en se concentrant sur le métier central du développement du format.

L'étude propose de caractériser le marché international des formats, en s'appuyant sur une étude documentaire engagée par le Club Galilée dès 2013 et actualisée et en comparant la situation de la France en matière de création à un « grand » pays de la création de format comme la Grande Bretagne et à un pays « émergent » récemment en matière de création de format comme Israël.

Cette partie documentaire de l'étude a été complétée par une analyse, finalisée en avril 2016, faite pour la Fabrique des Formats (le « cluster » créé suite au travail du Club) par la banque de données internationale sur les tendances du marché international du format : cette analyse fait très clairement apparaître l'absence de la France dans cet inventaire des nouveaux formats créés récemment.

En parallèle, les travaux du CELSA ont permis de discuter le concept de format, de le resituer dans le temps long, d'interroger les pratiques et représentations qui le sous-tendent et de mettre au jour les enjeux dont il est porteur. Une partie des analyses a donné lieu à la publication d'un dossier dans une [revue d'analyse des médias, Effeillage](#) (publiée à 1000 exemplaires en juin 2016, accessible en ligne, diffusée auprès des professionnels des médias).

Cette analyse permet de comprendre l'actualité des formats dans la perspective longue des industries médiatiques. En effet, le format est de longue date un objet crucial pour ces industriels puisqu'il permet de rationaliser et de standardiser les formes. L'importance qui lui est aujourd'hui donnée met l'accent sur le lien structurel qui unit la dimension esthétique et créative des formes et les exigences techniques et économiques de leur production : une réalité dont tous les acteurs du circuit des médias, des créateurs aux publics, sont de plus en plus conscients. Tout en déplaçant le lieu de la valeur (de la création isolée vers la série puis vers la sérialité, et du produit achevé vers les

productions capables de préfigurer son succès et son internationalisation), le format est l'enjeu d'une redistribution des rôles et rapports au sein des industries médiatiques. Des industries qui sont de plus en plus ouvertes aux logiques de recherche et développement et conditionnées par la capacité à convaincre les diffuseurs sur la rencontre future d'un public en amont de la production elle-même. Cette situation dynamique, liée à des façons de faire ancrées dans les métiers historiques mais soumise à des logiques de succès nouvelles, demande des acteurs de la production médiatique des capacités d'analyse accrues de l'écosystème dans lequel ils évoluent.

Ensuite le Club Galilée a centré ses réflexions, à la lumière de ses travaux menés les trois dernières années et grâce à une méthode participative associant une dizaine de professionnels français du format, sur la place du métier de développeur de format dans le processus de création et de production audiovisuelle de format et le potentiel de développement en termes de qualifications et d'emplois qu'il représente.

On a pu ainsi constater qu'il s'agit d'un métier à part entière, d'un métier devenu très important dans le processus de création et mesurer qu'il joue un rôle crucial dans la perspective de développement de l'audiovisuel français : il offre une possibilité significative de montée en gamme des qualifications, de pérennisation des emplois du secteur et de création d'emplois nouveaux.

A ainsi été réalisée une fiche métier reprenant les activités et compétences du métier de développeur de format

Recommandations

Cette étude a identifié un métier essentiel pour le développement d'une nouvelle filière d'activité en France, à savoir la filière de la création de formats audiovisuels et numériques.

Le métier de développeur de format est un métier à part entière et central qui ne figure pas dans les répertoires métiers ni dans les offres de formations initiale et continue.

Il est nécessaire de combler le retard français afin que les entreprises et les professionnels de l'audiovisuel soient présents sur le marché international des formats. Les entreprises ont besoin de se hisser au niveau des meilleurs professionnels du monde entier, de recruter des talents dans l'univers des formats, de constituer des équipes performantes en matière de développement de format. Il est donc souhaitable que ce métier soit mieux identifié et que des formations initiales et continues soient mises en place.

En ce qui concerne la formation initiale, cette étude met à disposition un Référentiel Métier et recommande aux écoles et centres de formation de s'en emparer.

En ce qui concerne la formation professionnelle continue :

Il est recommandé de créer une unique certification métier reconnue par la branche professionnelle. Accessible par la voie de la formation, cette certification permettrait l'entrée dans le métier de jeunes professionnels. Egalement accessible par la validation des acquis de l'expérience, cette certification permettrait aux professionnels en activité de valoriser leurs savoir-faire.

La CPNEF de l'audiovisuel est une instance professionnelle qui a la possibilité de créer des Certificats de qualification professionnelle¹ (CQP), dès lors que le besoin de formation est manifeste et qu'il n'existe pas d'offre de formation adaptée.

Dans cette perspective, l'étude conclue à l'opportunité de créer un CQP Développeur de format par la CPNEF de l'audiovisuel.

A noter qu'est recommandé également que la création de ce CQP soit articulée avec la création d'une offre de formation initiale.

Au-delà du métier du développeur de de format, le CELSA et le Club Galilée précisent deux autres recommandations :

- la création d'une formation de formateurs.

Elle s'adresserait aux professionnels du format français, notamment ceux qui ont participé aux travaux de cette étude. Il s'agit de permettre une transmission organisée et structurée à destination des professionnels plus jeunes dans le métier du développement, et à destination de ceux qui souhaitent entrer dans ce métier du développement et de leurs équipes.

- la poursuite du travail d'identification des compétences spécifiques à mobiliser dans la cadre de la fabrication de format : sur les métiers de l'écriture de format et les métiers de la distribution de format.

¹ Le certificat de qualification professionnelle (CQP) est une reconnaissance de la qualification professionnelle créé et délivré au sein d'une branche professionnelle. Reconnu par les conventions collectives, ce certificat atteste d'une qualification dans un emploi propre à la branche, acquise généralement à l'issue d'un parcours de formation formalisé de plus de 140 heures minimum, par rapport à un descriptif d'activités et sur la base d'épreuves. Le CQP est accessible aux salariés ayant une expérience minimale de trois ans et aux demandeurs d'emploi. Le CQP peut être préparé dans le cadre de la formation continue ou de la VAE.