

ESADHaR - CAMPUS DU HAVRE

ANNÉE 4

DESIGN GRAPHIQUE ET INTERACTIVITÉ

Parcours : «Design et Editions»

Coordinatrice : Vanina Pinter

PRÉSENTATION DU PARCOURS:

Ce parcours s'inscrit dans le champ du Design graphique éditorial (papier et web) : connivences entre design et édition d'affiche, entre design et pratiques éditoriales contemporaines (presse, livre, numérique), entre design et création littéraire.

Il s'appuie pédagogiquement sur la médiation graphique, notamment au travers des groupes de recherche de l'ESADHaR : « EDGAR » (Exposer le Design Graphique Actes et Recherches), le « Laboratoire du Voir » et « Edith ».

Il tire aussi force et inspiration par le biais de l'événement annuel havrais « Une Saison Graphique », qui attire étudiants et visiteurs de toute la France au Havre au printemps. Des passerelles pédagogiques avec le Master de Création Littéraire, cohabilité avec l'Université du Havre, participent au dynamisme de ce parcours (projets en binômes avec des étudiants des deux cursus).

La nouvelle artothèque de l'ESADHaR, située en Centre-ville du Havre, est un lieu de diffusion des réalisations des étudiants et graphistes invités, à la fois par son fonds dédié au prêt et par sa programmation d'expositions. Sont invités régulièrement des éditeurs choisis pour des collections remarquables.

OBJECTIF DE LA PHASE PROJET:

L'objectif du second cycle est d'accompagner l'étudiant dans sa phase de recherche afin qu'il développe un travail de création original et personnel et qu'il sache l'inscrire dans le monde du design graphique qui nous est contemporain. Pour ce faire, l'étudiant doit optimiser les compétences techniques et théoriques acquises durant le premier cycle et acquérir les compétences complémentaires nécessaires à sa démarche. L'Unité d'Enseignement « Graphisme, multimédia et recherche » invite les étudiants de second cycle à participer à l'activité des différents groupes de recherche de l'ESADHaR. Cette recherche « sur l'art » et « par l'art » revêt des formes diverses (recherche documentaire, entretiens, production personnelle...) permet une mise à distance de l'étudiant vis-à-vis de sa démarche personnelle autant qu'elle l'accompagne et l'enrichit. La quatrième année est l'année où l'étudiant peut commencer à préparer la période qui suivra sa sortie de l'école et son intégration professionnelle. Un stage d'un mois est à effectuer pour une première « mise en situation » professionnelle. Durant la quatrième année les entretiens individuels avec les professeurs revêtent une importance capitale. L'étudiant peut choisir, en début du semestre 7, un co-tuteur de recherche appelé à suivre son travail jusqu'à la fin de sa scolarité.

L'obtention de 228 crédits est requise pour le passage en semestre 9. En dessous de 240 crédits, les crédits manquants doivent obligatoirement être rattrapés au cours de la cinquième année. L'obtention des 240 crédits donne droit au CESAP (Certificat d'Études Supérieures en Arts Plastiques).

PÔLE PROJET PLASTIQUE PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

Semestre 7 : 20 crédits

Semestre 8 : 20 crédits

U.E. Graphisme, multimédia et recherche

Semestre 7 : 10 crédits

Semestre 8 : 10 crédits

Enseignements obligatoires:

ÉTUDE ET EXPÉRIMENTATION DES FORMES TYPOGRAPHIQUES

Enseignante : Sonia Caramelo da Rocha

Code HG4GM01

Type d'activité : Méthodologie de la recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 100 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : atelier

EXEMPLAIRE (S7) ET NUMÉRO 65 (S8)

Enseignant : Gilles Acézat

Code HG4GM02

Type d'activité : Méthodologie de la recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : pratique d'atelier, projet éditorial collectif

Choisir un module spécifique parmi les propositions suivantes :

ATELIER WALLSTREET

Enseignante : Lorence Drocourt

Code HG4GM10

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : conception de projets, atelier de pratique

EDGAR

Enseignant : Yann Owens

Code HG4GM08

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : suivi individuel

AUTOUR DE L'IMPRIMÉ

Enseignant : Alain Rodriguez

Code HG4GM11

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : suivi individuel

Choisir un module d'ouverture parmi les propositions suivantes :

COMITÉ DE LIBÉRATION NUMÉRIQUE

Enseignant : Bachir Soussi Chiadmi

Code HG4GM03

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 100 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : atelier de recherche

IMAGE AS SPACE

Enseignants : Heiko Hansen et Helen Evans

Code HG4GM04

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 4

Travail de l'étudiant : 100 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : recherche, conception de projets, atelier de pratique

ÉCRIRE ET ÉDITER AVEC SUPPORTS NUMÉRIQUES

Enseignant : Jean-Noël Lafargue

Code HG4GM06

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : atelier

IMAGES EN MOUVEMENT

Enseignants : Stéphane Trois Carrés et Jean-Noël Lafargue

Code HG4GM09

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : Conception du projet, réalisation

Activités facultatives:

LES ENTREPRENEURIALES

Enseignants : différents intervenants

Code HG4GM12

Type d'activité : Création d'entreprise

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant : 50 heures/semestre

Semestre : 7

Méthodes : Cours magistraux et travaux dirigés

U.E. Stage

Semestre 7 : 0 crédit

Semestre 8 : 2 crédits

STAGE

Enseignant : coordinateur 4ème année

Code HG4ST01

Type d'activité : Stage

Travail de l'étudiant : 1 mois minimum sur les deux semestres

Semestre : 7 et 8

Méthodes : activité développée dans une structure professionnelle par le biais d'une convention

U.E. Évaluation

Semestre 7 : 10 crédits

Semestre 8 : 10 crédits

BILAN, RECHERCHES PERSONNELLES (S7 et S8)

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur

Code HG4BI01

Type d'activité : Bilan de fin de semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : présentation des travaux réalisés

SEMAINE WORKSHOPS 1 (S7)

Enseignant : selon le workshop choisi

Code HG4BI02

Type d'activité : workshop

Semestre 7 obligatoire

Méthodes : workshops de quatre jours en début de semestre

SEMAINES WORKSHOPS 2 (S7)

Enseignant : selon le workshop choisi

Code HG4BI03

Type d'activité : workshop

Semestre 7 : obligatoire

Méthodes : workshops de quatre jours en début de semestre

WORKSHOP FLASH (S8)

Enseignant : selon le workshop choisi

Code HG4BI05

Type d'activité : workshop

Semestre 8 : obligatoire

Méthodes : workshops de trois jours avant la JPO

5 ENTRETIENS INDIVIDUELS

Enseignants : tous les enseignants de l'ESADHaR

Code HG4BI04

Type d'activité : entretiens oraux

Travail de l'étudiant : 5 entretiens minimum par semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : 5 entretiens individuels avec 5 professeurs choisis validés par une signature.

PÔLE INITIATION À LA RECHERCHE

SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

Semestre 7: 9 crédits

Semestre 8: 9 crédits

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN GRAPHIQUE

Enseignante : Vanina Pinter

Code HG4HA01

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : cours magistraux et ateliers d'écriture

EXEMPLAIRES / PARTIE THÉORIQUE

Enseignante : Vanina Pinter

Code HG4HA05

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures hebdomadaires : 1,5

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 7

Méthodes : suivi de projet

Choisir une option théorique parmi :

LABORATOIRE DU VOIR

Enseignante : Colette Hyvrard

Code HG4HA06

Type d'activité : Méthodologie de la Recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 70 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : travaux dirigés et échanges collectifs

HISTOIRE DE L'ART

Enseignante : Danièle Gutmann

Code HG4HA02

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures hebdomadaires : 1,3

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : cours magistraux

PARLEZ-NOUS D'ART

Enseignante : Danièle Gutmann

Code HG4HA03

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures hebdomadaires : 3

Travail de l'étudiant : 60 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : Travaux dirigés, stages

Activités facultatives:

ANALYSE FILMIQUE

Enseignant : Maxence Alcalde

Code HG4HA04

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures hebdomadaires : 3 (12 séances sur l'année)

Travail de l'étudiant : 20 heures/semestre

Semestre : 7 et 8

Méthodes : cours magistraux, projections de films et débats

PÔLE LANGUE ÉTRANGÈRE

Semestre 7: 1 crédit

Semestre 8: 1 crédit

ANGLAIS

Enseignante : Carol Porcheron

Code HG4LE01

Type d'activité : Langue vivante

Nombre d'heures hebdomadaires : 1

Travail de l'étudiant : 30 heures/semestre

Semestre : 7

Méthodes : cours magistraux et entretiens individuels

DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS

PÔLE PROJET PLASTIQUE, PROSPECTIVE, MÉTHODOLOGIE, PRODUCTION

U.E. Graphisme, multimédia et recherche

Enseignements obligatoires:

ÉTUDES ET EXPERIMENTATIONS DES FORMES TYPOGRAPHIQUES / EXEMPLAIRES

Enseignant : Sonia da Rocha

Type d'activité : Méthodologie, technique et mise en œuvre

Méthodes : Atelier

Objectifs

Cette atelier aura pour objectif la participation de l'école à la biennale Exemplaires, formes et pratiques de l'édition. Nous réaliserons une édition depuis l'écriture des textes jusqu'à la conception et la production d'un objet graphique.

Contenu

Nous partirons d'une sélection de six ouvrages francophones publiés ces cinq dernières années liés par une thématique (établie dans les ateliers de Vanina Pinter et d'Alain Rodriguez). Conjointement avec les étudiants du Master création littéraire, vous serez invités à argumenter (sous formes de textes) et à élargir la sélection réalisée par la présentation d'ouvrages de comparaison plus anciens ou non francophones.

Évaluation

Les étudiants seront évalués sur leur implication, leur maîtrise formelle et technique, leur capacité de réflexion et la qualité de leur documentation.

EXEMPLAIRES (S7) et NUMÉRO 65 (S8)

EXEMPLAIRES

Enseignants : Gilles Acézat en collaboration avec

Vanina Pinter

Type d'activité : recherche et mise en œuvre

Méthodes : pratique d'atelier

Objectifs :

Cet atelier s'inscrit dans le programme dédié à la participation de l'ESADHaR à la biennale d'EXEMPLAIRES formes et pratiques de l'édition 2019. Il fera l'objet d'une réflexion sur le design éditorial contemporain et visera à proposer une sélection de 6 ouvrages « EXEMPLAIRES ».

Contenu

Investigations, réflexions, recherches individuelles. Production de textes et d'images. Échanges, discussions, collaborations.

Type d'activité : Méthodologie de la recherche dans le cadre de l'UER Design graphique et édition

Méthodes : Pratique d'atelier, projet éditorial collectif

Objectifs

Permettre aux étudiants de se confronter aux enjeux d'une publication, en explorant divers aspects de l'objet édité qu'il soit papier ou écran. S'exercer à l'écriture. Se familiariser avec le travail collectif tout en étant force de propositions.

NUMÉRO 65

Contenu

Création d'une parution minimum de numéro 65, revue du design graphique de l'ESADHaR spécifique au campus du Havre.

Réflexion sur les usages de lecture, les pratiques du design graphique et leurs évolutions actuelles.

Mettre en pratique les notions de mise en page et de typographie.

Production de textes et d'images.

Reportage sur Une Saison Graphique. Investigations diverses.

Réflexion sur l'objet édité et sa diffusion quelle soit papier ou écran.

Évaluation

Contrôle continu.

Choisir un enseignement spécifique au choix :

ATELIER WALLSTREET

Enseignante : Lorence Drocourt

Type d'activité : Réalisation de projets graphiques dans l'espace public.

Méthodes : réunion hebdomadaire et suivi individuel des projets.

Objectifs

Confronter l'étudiant à l'expérience de créations graphiques dans l'espace public.

Contenu

Accompagnement des projets individuels et collectifs, de leur émergence à leur réalisation.

Évaluation

Pertinence de la proposition et qualité de la réalisation.

AUTOUR DE L'IMPRIMÉ

Enseignant : Alain Rodriguez

Type d'activité : Design graphique et édition

Méthodes : atelier

Objectifs

À partir d'exercices abordant les différents champs du livre et de l'édition, les étudiants seront amenés à développer un regard critique sur l'objet imprimé. Les réflexions menées sur différentes formes éditoriales leur permettront d'acquérir les compétences nécessaires en mise en page et leur garantiront une approche et une lecture sensible du support livre. Pour les étudiants en 5ème année nous nous focaliserons sur le développement des éléments composant leur diplôme (mémoires, éditions) afin de leur assurer un corpus cohérent et une production pertinente plastiquement et conceptuellement.

Contenu

Nous aborderons l'espace du livre et de l'imprimé par l'étude de la typographie, la composition, la couleur et la matérialité des objets. Nous observerons également les rapports existant entre texte et image afin de questionner les problématiques éditoriales qui en résultent. Un suivi technique sur les logiciels de mise en page accompagnera les différents exercices.

Évaluation

Exercices tout au long de l'année. Contrôle continu.

EDGAR

Enseignant : Yann Owens

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Méthodes : échanges individuels et collectifs

EDGAR est un groupe de recherche initié par l'ESADHaR dans le cadre de l'événement Une Saison Graphique.

Objectifs

À travers cet atelier, il sera question d'interroger la production plastique mais aussi de la mettre en perspective avec les aspects concrets liés à la reproductibilité, à l'exposition, l'édition et la diffusion. Il sera proposé, à travers la lecture de textes, la rencontre avec certains des acteurs de l'édition (ARL, DRAC...) et des workshops avec des graphistes (Éditions du livre...) de comprendre les différents enjeux du design graphique contemporain et de son exposition.

Contenu

Accompagnement du projet personnel de chaque étudiant.

Évaluation

Évalués sur la qualité des travaux.

Choisir un enseignements d'ouverture au choix :

IMAGES EN MOUVEMENT

Enseignants : Stéphane Trois Carrés et Jean-Noël Lafargue

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Méthodes : méthodologie de la recherche

Objectifs

L'omniprésence de l'image dans de nombreux médias implique une multiplicité d'écritures et de protocoles techniques...

En effet on ne réalise pas de la même façon pour un téléphone portable que pour un spectacle interactif. Par conséquent deux axes pédagogiques sont à élaborer : l'acquisition de l'autonomie technique et une culture philosophique de base sur l'utilisation des images dans un environnement numérique. De la peinture au cinéma expérimental, de la fiction à l'interactivité, il est difficile d'établir des catégories précises. Les catégories fluctuent d'autant que les pratiques sont exigeantes en termes de compétences techniques et le répertoire s'étend constamment.

Contenu

Deux phases :

Une phase théorique qui fait appel aux pratiques préparatoires, écritures, dessin, documentation. On y aborde des disciplines spéculatives science fiction, épistémologie, nouvelles écritures de l'image. Sans la seconde partie, l'étudiant fera des recherches autour des outils logiciels, s'essayant sur différentes écritures, pixilation, stop motion, compositing, image de synthèse. Des collaborations transversales seront effectuées avec différents enseignants d'art et de design graphique.

Évaluation

Contrôle continu

ÉCRIRE ET ÉDITER AVEC SUPPORTS NUMÉRIQUES

Enseignant : Jean-Noël Lafargue

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Méthodes : cours magistraux et exercices

Objectifs et contenu

Les modalités de diffusion de la littérature sont en train d'être bouleversées d'une façon que beaucoup comparent à la révolution provoquée il y a un peu plus de cinq siècles par Johannes Gutenberg, et l'on entend même certains prophètes affirmer que le livre est en passe de disparaître. En apparence, il n'en prend pas encore le chemin, puisque le volume de titres publiés chaque année persiste à croître : plus de soixante dix mille titres ont été publiés en 2011, pour un tirage total de plus de quatre cent cinquante millions d'exemplaires. Ces chiffres vertigineux ne cessent d'augmenter régulièrement, mais le secteur de l'édition n'en est pas moins convaincu de se trouver à un tournant critique de son histoire industrielle autant qu'esthétique : nouveaux canaux de diffusion, supports électronique de lecture, impression à la demande, livre « augmenté », œuvres contributives... Avec la « home page » internet, née il y a vingt ans, puis avec le blog et les wikis, chacun peut créer son propre média, devenir son propre éditeur, pour un coût dérisoire. C'est grâce à leur production sur Internet que nombre de futurs auteurs sont découverts, et le phénomène est presque généralisé dans le domaine de la bande dessinée, où les auteurs entament à présent leur carrière professionnelle chez des éditeurs traditionnels après s'être fait la main et s'être constitués un lectorat grâce à leurs publications en ligne. Certains supports traditionnels tels que le fanzine ou la revue universitaire semblent amenés à n'exister que sous forme virtuelle à l'avenir. Nous tenterons d'aborder toutes ces questions, en allant de ce qui semble sans doute le plus mesquin, comme les questions de droits d'auteur et les inconnues professionnelles provoquées par l'émergence de l'amateur, jusques aux promesses esthétiques amenées par le livre multimédia, les œuvres « trans-média » ou les nouveaux formats tels que le « post », le commentaire, l'application ou encore le tweet. Ces questions seront essentiellement abordées par la pratique.

Évaluation
Qualité des rendus de travaux

IMAGE AS SPACE - De l'image à l'espace
Enseignants : Helen Evans & Heiko Hansen
Type d'activité : Research, concept development, prototyping and collaboration.
Recherche, conception de projet, prototypage et collaboration.

Objectifs
Students are asked to develop projects that associate images and environments. Images have the power to describe and to define space. In radical experimental forms of art, design and architectural practice, image representations (such as collage, illustration, rendering) were used to propose spaces that push the limits of what might be possible. Students are asked to create a visual response to a particular environment and turn their images into a specific site installation.

Les étudiants développent des projets qui associent l'image et l'environnement. Les images ont le pouvoir de décrire et définir une proposition d'espace. Au croisement de l'art, du design et de l'architecture radicale et expérimentale, les représentations sous forme d'images (le collage, l'illustration, les images de synthèse) ont été utilisées de tout temps pour des propositions qui ont repoussé au maximum les limites du possible. En résonance avec ces démarches, ce module demande aux étudiants de créer une réponse visuelle à un environnement particulier et par la suite de matérialiser leur idée en matière d'installation in situ.

Contenu :
Students are asked to develop projects in response to a particular space and context. Any media is allowed.

Les étudiants développent des propositions en réponse à un espace particulier et à son contexte. Tous les médias sont permis.

Evaluation
A collective presentation will be organised at the end of each project and students are expected to document their project in video, photos and text. Students will be evaluated on their participation, the originality of their ideas, the appropriate use media, the ability to talk about and analyse their work.

Une présentation collective sera organisée à la fin de chaque projet et il sera exigé que chaque étudiant documente son projet sous forme de vidéo, image et texte. Les critères d'évaluation sont la participation active, l'originalité des idées, l'usage d'un média adapté, ainsi que la capacité de prendre la parole et d'analyser le travail.

COMITÉ DE LIBÉRATION NUMÉRIQUE

Enseignant : Bachir Soussi Chiadmi
Type d'activité : Méthodologie de la Recherche
Méthodes : atelier de recherche

Objectifs
Conception et réalisation de projets de création utilisant exclusivement des outils libres

Contenu
Dans le contexte numérique actuel de quasi monopole des outils informatiques propriétaires (Microsoft, Adobe, Apple, Google...) notamment dans le champs de la création, nous travaillerons à évaluer par l'expérimentation pratique les possibilités des logiciels libres en termes de rendu, de praticabilité, de forme de vie, de sevrage...
Attention, l'objectif n'est pas d'établir une comparaison systématique, ou une échelle de valeurs, mais plutôt de découvrir sur quels chemins imprévus ces "autres outils" peuvent nous conduire. C'est l'Odyssée numérique.

Évaluation
Contrôle continu

Activités facultatives :

LES ENTREPRENEURIALES
PROGRAMME DES ENTREPRENEURIALES
Les Entrepreneuriales est un programme d'entraînement terrain à la création d'entreprise (de nov à fin mars) ouvert aux étudiants de toutes filières de formation d'écoles ou d'Universités à partir de Bac + 2 en cours. Porté par le Réseau Entreprendre Normandie Seine Eure et ses partenaires, il associe l'expertise de professionnels et l'accompagnement de parrains (chefs d'entreprise) et coachs (conseillers en création d'entreprise) pour chaque équipe. L'équipe est composée de 2 à 5 étudiant(e)s de profils de formation complémentaire.

Pour constituer votre équipe et vous inscrire, Rendez-vous sur www.les-entrepreneuriales.fr

Contact : Coordination régionale – Magali DEBRAY
lehavre@les-entrepreneuriales.fr
– Tél : 06 15 73 62 58

COMMUNIQUÉ
Composez votre équipe
Dépôt d'annonces sur le site :
>> Je veux rejoindre une équipe : je me présente ou
>> Je veux constituer une équipe : voici mon projet

Soirée Speed Dating
Inscrivez votre équipe en ligne
Vous ne pourrez inscrire votre équipe que le lendemain de votre soirée speed dating.
>> Dossier d'inscription à remplir en ligne

U.E. Évaluation

STAGE
Enseignant : coordinateur 4ème année
Type d'activité : Stage
Méthodes : activité développée dans une structure professionnelle artistique par le biais d'une convention

Objectifs
Acquérir une expérience dans le milieu professionnel de la création.

Contenu
Stage d'au moins 60 heures dans une structure artistique, culturelle, ou du domaine de la communication. Le stage se fera dans le cadre d'une convention entre l'école d'art et la structure. L'étudiant devra réaliser un rapport de stage qu'il remettra au professeur coordinateur de son année.

Évaluation
Contenu du rapport de stage.

BILAN, RECHERCHES PERSONNELLES
Enseignant : équipe restreinte incluant le coordinateur
Type d'activité : Bilan de fin de semestre
Méthodes : présentation des travaux réalisés

Objectifs
Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant durant le semestre.
Inviter l'étudiant à « penser » son mode d'accrochage.

Contenu
Accrochage des travaux réalisés dans le semestre. Présentation orale et visuelle de ces travaux. Échanges avec les enseignants.

Évaluation
Qualité des réalisations.
Cohérence du discours.
Pertinence des références.
Engagement de la démarche personnelle.

PÔLE INITIATION À LA RECHERCHE SUIVI DU MÉMOIRE, PHILOSOPHIE, HISTOIRE DES ARTS

Cours obligatoires :

HISTOIRE ET THÉORIE DU DESIGN GRAPHIQUE
Enseignante : Vanina Pinter
Type d'activité : Culture générale
Méthodes : ateliers d'écriture

Objectifs et Contenu
Chaque cours débute par une revue de presse réalisée par un étudiant (presse nationale, spécialisée ou généraliste., sur tous supports). Le cours a pour objectif de mettre en place une méthodologie de travail en vue de la constitution et de l'écriture du mémoire. Les cours sont l'occasion de lectures, d'échanges, d'analyses de textes liés aux problématiques du graphisme contemporain (dans ses formes, ses champs d'application, sa situation économique, etc.). Ces cours serviront de base à l'étudiant pour consolider sa bibliographie, déterminer son sujet de diplôme, spécifier et approfondir sa réflexion sur ce sujet. Les ateliers de lecture et d'écriture sont toujours liés à un questionnaire sur la forme. Une réflexion sur l'image comme illustration, document, collection, « atlas »... est amorcée afin de penser l'image au sein du mémoire et plus généralement, de questionner la direction artistique, les choix éditoriaux, la responsabilité du graphiste.

En deuxième partie du cours, un travail spécifique est mené sur la Saison Graphique. Les étudiants se répartissent par groupe pour penser un objet éditorial propre à chacune des expositions. Les étudiants sont encadrés pour entrer en contact avec les différents acteurs d'une saison graphique.

Évaluation
De nombreux rendus sont exigés sur des périodicités variables : hebdomadaires, mensuelles ou semestrielles. Un texte en lien avec un livre ou des livres est à rendre tous les mois. La majorité des rendus questionne le/un texte à l'écriture graphique, c'est-à-dire l'adéquation du fond et de la forme.

EXEMPLAIRE / PARTIE THÉORIQUE

Enseignante : Vanina Pinter
Type d'activité : Culture générale
Méthodes : suivi de projet

Objectif
Dans le cadre des ateliers Exemplaires, cette séance de travail - obligatoire pour les 4e et commune aux 5e année du Parcours Édition qui le souhaitent - s'attachera à chercher et à sélectionner des ouvrages publiés ces six dernières années.

Contenu
En fonction de la thématique choisie, les étudiants seront invités à réfléchir la spécificité des ouvrages tout en ouvrant une réflexion plus générale sur le livre, l'édition, la mise en page et le rôle d'un designer graphique dans ce processus de conception et de conceptualisation éditoriale.

Évaluation
Participation et implication dans le projet.

Choisir une option théorique parmi :

LABORATOIRE DU VOIR
Enseignante : Colette Hyvrard
Type d'activité : Pratique et théorique à partir d'une activité du laboratoire liée à la question des images.
Méthode : Favoriser les expériences pratiques à partir de projets professionnels (recherche d'images, accrochages d'expositions, assistanat...).
Faire régulièrement des tables rondes de partage des savoirs et des expériences.

Objectifs
Approfondir la réflexion sur l'image. Favoriser la relation entre une pratique étudiante et la vie professionnelle.

Contenu

Le labo incite les étudiants à s'engager dans des recherches au-delà de leurs projets plastiques menés à l'école, et à partir d'objectifs pratiques et théoriques collectifs, propres au labo. L'année sera consacrée à la préparation et l'exploitation des activités du laboratoire.

Évaluation

Participation des étudiants, capacité à faire le lien entre leur pratique et les activités du labo, inscription dans la vie professionnelle.

PARLEZ-NOUS D'ART

Enseignante : Danièle Gutmann
Type d'activité : Culture générale
Méthodes : Travaux dirigés, stages

Objectifs

Cet atelier cherche à développer la pratique de la médiation artistique de l'art contemporain.

Contenu

Différentes approches sont proposées : la pratique orale du commentaire d'œuvre, la présentation d'expositions d'art contemporain auprès de publics divers, des stages dans les institutions artistiques, des rencontres avec des professionnels de la médiation.

Évaluation

Évaluation sur les interventions à l'oral, les comptes rendus de stages.

HISTOIRE DE L'ART

Enseignante : Danièle Gutmann
Type d'activité : Culture générale
Méthodes : cours magistraux

Objectifs et Contenu

Approfondir une problématique ou une thématique annuelle permettant d'articuler l'art du passé à l'art contemporain, de comprendre la spécificité de chaque démarche artistique, de son contexte particulier, ainsi que les interprétations et débats théoriques qu'elle suscite.

Évaluation

Contrôle continu, constitution d'un dossier de recherches personnelles.

Activité facultative :

ANALYSE FILMIQUE

Enseignant : Maxence Alcalde
Type d'activité : Culture générale
Méthodes : projections de films et production de textes

Objectifs et contenu

Le ciné-club se déroule sous la forme d'une séance de projection d'un film suivi d'une discussion sur ce film et des thèmes qu'il développe. L'évaluation consistera en la production d'un texte critique sur un des film projeté durant l'année. La liste des séances est diffusée en cours d'année.

Évaluation

Qualité des restitutions.

PÔLE LANGUE ÉTRANGÈRE

ANGLAIS

Enseignante : Carol Porcheron
Type d'activité : Langue vivante
Méthodes : Travaux dirigés

Objectifs

Perfectionner les acquis de l'année précédente. Développer l'autonomie de l'étudiant à communiquer, travailler et réagir dans un contexte professionnel anglophone.

Contenu

Rendez-vous chaque semaine avec la totalité des étudiants des années 4 et 5 pour définir des projets personnels en anglais (à élaborer par la suite en entretiens individuels). Ces projets impliquent une remise à jour des écrits des années précédentes en vue de préparer d'éventuels stages, séjours d'études, périodes de travail, expositions, etc., à l'étranger, sans oublier la possibilité d'une plus grande diffusion de travail des étudiants par l'Internet. Les réunions en groupe hebdomadaire sont aussi l'occasion pour les étudiants de partager leurs expériences en anglais, raconter leurs voyages et s'entraider pour des projets et des recherches en design graphique.

Évaluation

Contrôle continu basé sur la qualité de la participation orale et des écrits demandés.