

Livret de l'étudiant.e
1ère année design graphique et interactive

*Présentation
et description
des cours*

La première année de ce cursus a pour vocation de faire découvrir différentes disciplines artistiques fondamentales, tout en donnant les bases nécessaires à l'appréhension du champ spécifique du design graphique. L'objectif de cette première année est également de permettre à l'étudiant.e d'améliorer ses capacités de travail, de recherche et d'analyse, afin de mieux appréhender sa relation au monde contemporain. Dans le souci d'un confort pédagogique, pour certains cours, les étudiant.e.s de première année sont divisés en deux groupes, c'est le cas pour le dessin, ou encore l'initiation technique installation.

L'année se construit en 2 semestres. La présence en première année est obligatoire et des absences non justifiées peuvent donner lieu à la non-attribution des crédits. L'ensemble des 60 crédits est nécessaire pour le passage en seconde année. Dans le cas de la non-obtention des 60 crédits, la décision d'une réorientation de l'étudiant.e est prise par la Direction, sur proposition de l'équipe pédagogique. Il n'y a pas de rattrapages au 2e semestre de la 1ère année.

Coordinateur : Yann Owens

DISTRIBUTION DES CRÉDITS

PÔLE INITIATION AUX TECHNIQUES ET AUX PRATIQUES ARTISTIQUES P.5

Semestre 1 : 18 crédits / Semestre 2 : 16 crédits

U.E. Ateliers de pratique

Semestre 1 : 10 crédits / Semestre 2 : 10 crédits

- Initiation à l'impression
- Plier déplier
- Espace construit
- Dessiner pour être compris et lu
- Faire signe
- Introduction à l'interactivité et à la programmation web
- Le code comme outil de création
- Initiales dg
- Signe et typographie
- Activité facultative :
- Initiation calligraphie

PÔLE HISTOIRE, THÉORIE DES ARTS ET LANGUE ÉTRANGÈRE P.9

Semestre 1 : 10 crédits / Semestre 2 : 10 crédits

- Introduction à l'histoire de l'art
- Art, sciences, politique
- Initiation à l'esthétique
- Monday morning
- Recherche documentaire
- Activités facultatives :
- Analyse filmique
- Muma box

PÔLE BILAN DU TRAVAIL PLASTIQUE ET THÉORIQUE P.12

Semestre 1 : 2 crédits / Semestre 2 : 4 crédits

- Bilan
- Semaine workshops 1
- Semaine workshops 2
- Workshop flash

*Pôle initiation
aux techniques
et aux pratiques
artistiques*

INITIATION À L'IMPRESSION

Assistant technique d'enseignement :
Trystan Hamon

Code : HG1AP01

Type d'activité : Initiation technique et pratique au sein du pôle impression

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant.e : 40 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes

Démonstrations expérimentations

Objectifs

Faire découvrir aux étudiant.e.s différentes méthodes d'impression et les spécificités de chacune. Les sujets traités permettent de pousser les étudiant.e.s à expérimenter chaque technique afin d'en comprendre le fonctionnement et les intérêts aussi bien esthétique qu'économique.

Contenu

- Expérimentations au photocopieur ? Premières réflexions sur les questions de composition.
- Découverte de l'atelier de gravure et des techniques disponibles.
- Découverte de la sérigraphie et de la risographie.

Évaluation

contrôle continu et qualité des rendus.

PLIER DÉPLIER

Enseignante : Laurence Drocourt

Code HG1AP02

Type d'activité : Technique et mise en œuvre

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant.e : 40 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes

Atelier de recherches et réalisations, dessin et volume

Objectifs

Inciter les étudiant.e.s à développer un goût pour l'aventure et l'expérimentation, l'analyse critique, l'émancipation vis-à-vis des conventions et des injonctions techniques du dessin.

Ils devront s'interroger sur la représentation du réel et l'envisager comme une énigme insoluble et passionnante.

Contenu

Mettre l'étudiant en situation de :

- répondre à des hypothèses de travail
- poser ses propres hypothèses
- utiliser intuitions, décantation, mémoire
- interroger sa production
- mettre en place des stratégies

Évaluation

contrôle continu et qualité des rendus.

ESPACE CONSTRUITS, DÉCONSTRUITS ET RECONSTRUITS.

Enseignante : Laurence Drocourt

Code HG1AP03

Type d'activité : Pratique et mise en œuvre
Nombre d'heures hebdomadaires : 2h+2h (demi groupe)

Travail de l'étudiant.e : 40 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes

Atelier de pratique des dessins et volume et croisement des médiums

Objectifs

Mettre en place une pratique régulière du dessin et une initiation au modelage.

Développer l'aptitude des étudiants à croiser les médiums (photographie, dessin et modelage) ainsi qu'une expérimentation des différents outils graphiques

Semestre 1

1-Séances de dessin abordant la notion du volume en dessin (architectures, sculptures, objets). Dessin d'architectures et structures urbaines réelles ou tirées d'œuvre de fictions (notamment des décors du cinéma).

2-Numérisation des dessins et utilisations des logiciels pour composer des séquences d'images et changements d'échelles.

Semestre 2

1-Les étudiants devront réunir une documentation sur les ruines et friches industrielles.

2-Réalisation d'un photomontage à partir de leurs documents combinés.

3-Réalisation d'une armature et façonnage d'une maquette 3D en terre.

4-La dernière étape du travail consistera à filmer/photographier leur maquette dans l'éventualité de servir de décor à un jeu ou une vidéo de fiction.

Évaluation

Contrôle continu.

DESSINER POUR ÊTRE COMPRIS ET LU

Enseignant : Stéphane Trois Carrés

Code HG1AP04

Type d'activité : Atelier pratique

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant.e : 40 heures/semestre

Objectifs

Souvent les étudiant.e.s ont des difficultés à formuler des propositions dessinées. À partir d'exercice de prises de vues photographiques, d'impressions et de calques, les étudiants vont découvrir un langage graphique expressif qui peut les aider à formuler leurs propositions plastiques et vidéos de façon narratives et claires. Durant ce cours, il sera fait mention de la notion de couleurs.

Contenu

Les étudiant.e.s dessinent à partir d'une documentation photographique qu'ils ont conçue, et avec l'aide de tous les outils possibles de reproduction ils composent des images afin de comprendre comment cadrer et choisir leurs images et fournir un visuel convaincant.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

FAIRE SIGNE

Enseignante : Rozenn Lanchec

Code : HG1IT02

Type d'activité : Technique et mise en œuvre, Culture générale, méthodologie de la recherche

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant.e : 40 heures/semestre
Semestre : 1 et 2

Méthodes

Cours magistral

Objectifs

Une mise en route de la curiosité, de l'apprentissage de notions théoriques et le développement d'une capacité d'analyse.

Contenu

Au travers d'exemples – contemporains ou plus anciens –, de lectures, nous aborderons des notions théoriques concernant l'image, la forme, et le texte, constitutifs du design graphique. Mais aussi les grands courants, les techniques, les styles.

Évaluation

Contrôle continu.

L'ÉPUISEMENT D'UN LIEU, HISTOIRES DE PAYSAGE

Enseignant : Ilanit Illouz

Code (à préciser)

Type d'activité : Photographie - atelier

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant.e : 40 heures/semestre

Objectifs

- Enseigner des pratiques de la photographie.

Explorer les différents registres de la photographie. Expérimenter différentes techniques, approches. Donner du temps à la dérive, à l'essai. Alimenter ces recherches en organisant des temps forts dans l'année autour d'axes particuliers, par exemple : l'édition, le livre d'artiste.

- Ouvrir ce lieu privilégié de la démarche personnelle au collectif, en favorisant les échanges - artistiques, techniques, critiques - entre les étudiant·es et en mettant en place des situations de recherche.

- Organiser régulièrement des rendez-vous collectifs et individuels avec les étudiant·es pour accompagner le développement de leur travail et le nourrir par des présentations de diverses natures à discuter et à débattre.

- Amener les étudiant·es à se forger un regard critique sur le monde et sur leur propre

pratique. Encourager l'observation et l'analyse ainsi que l'expérimentation et l'interaction avec une réalité sociale, économique, culturelle et/ou technologique pour qu'ils affirment une position et les contours d'une pratique assumée.

L'Atelier sera le lieu de révélation des images, un laboratoire, faisant référence à la camera-obscura.

Mode d'évaluation : Les étudiant.e.s seront évalués sur leur implication, leur maîtrise formelle et technique, leur capacité de réflexion et la qualité de leur documentation.

Contenu

Comment rendre compte d'événements ou de phénomènes invisibles ? Ce cours vise à explorer des réalités sensibles et singulières portées par l'image contemporaine. Il tentera d'articuler un travail photographique autour du processus de création (gestes de travail, un espace à soi etc.) à partir d'une collecte de motifs, de résidus, de relevés photographiques, et de divers matériaux récoltés dans, autour de l'école, la ville, la maison, la chambre etc.

Les étudiant.es rassembleront un ensemble de signes, un répertoire de formes afin de réaliser un ensemble d'images.

La dimension pratique de ce cours vise à initier les étudiant.e.s à différentes techniques (analogiques et numériques) d'impression et de projection. Ils.elles sont invité.e.s à explorer et à inventer d'autres modalités de présentation de leurs photographies.

INTRODUCTION AUX TECHNIQUES D'ENREGISTREMENTS ET DE MONTAGE AUDIO + MACHINE LISTENING : L'ÉCOUTE DES MACHINES

Enseignant : Oriane Pichuèque

Code (à préciser)

Type d'activité : Cours magistraux,

Technique, mise en oeuvre et création

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant.e : 40 heures/semestre

Objectifs et contenus

Semestre 1 INTRODUCTION AUX TECHNIQUES D'ENREGISTREMENTS ET DE MONTAGE AUDIO

Ce cours propose de développer notre perception de l'écoute grâce à 3 exercices proposés notamment par le groupe de musiques vivantes de Lyon ainsi que l'association Phonurgia Nova.

Exercice 1 – Le premier son (5 minutes)

Exercice 2 – Du plus proche au plus lointain (20 minutes)

Exercice 3 – Dessiner un cercle (10 minutes)

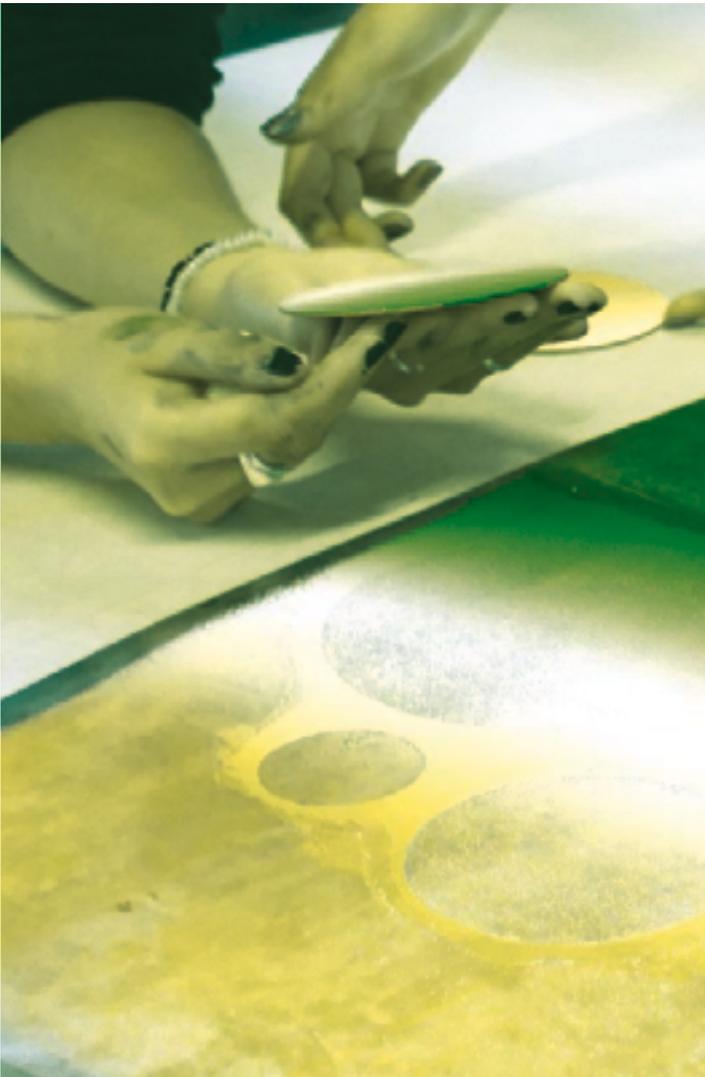
À la suite de ces exercices, vous serez invités à enregistrer 2 paysages sonores, 2 sons de près et 2 lectures de voix afin de réaliser une création sonore. Nous apprendrons ensuite le montage audio sur Audacity et/ou Adobe Audition.

Semestre 2 MACHINE LISTENING : L'ÉCOUTE DES MACHINES

Objectifs et contenus

Dans la continuité du premier semestre, nous explorerons l'écoute automatique, qu'on englobe actuellement sous le terme anglophone de Machine Listening. Il s'agit d'un domaine émergent de la science et de l'ingénierie qui utilise le traitement du signal audio et l'apprentissage automatique pour donner sens à la parole et aux sons de nos environnements. Comment les machines écoutent et qu'écoutent-elles ? Ces questions seront notre point de départ dans l'exploration du machine listening et des utilisations qui en sont actuellement faites. Vous serez invités à enregistrer 1h de votre journée à l'aide d'un dispositif d'enregistrement de votre choix (smartphone, tablette, microphone, console de jeu etc.). Les enregistrements seront ensuite soumis à un programme de détection d'événements sonores à l'aide de réseaux de neurones audio pré-entraînés. Le programme donnera à chacun le résultat brut de tous les sons reconnus. Ce matériau textuel sera votre guide dans une réalisation de votre choix, qu'elle soit de l'ordre graphique, sonore, littéraire, codée etc.

Évaluation : Contrôle continu.

*Pôle histoire,
théorie des
arts et langue
étrangère*

INTRODUCTION À L'HISTOIRE DE L'ART

Enseignante : Corinne Laouès

Code HG1HA01

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant.e : 40 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes

Commentaires et analyses d'œuvres

Objectifs

Apprendre à regarder, écrire, décrire, commenter, interpréter ; acquérir une culture artistique et des repères chronologiques.

Contenu

Courant de la préhistoire à l'époque moderne (1500-1789), ce cours ambitionne l'étude des grands moments de l'histoire de la création artistique en prenant soin de relever chaque fois la place qu'y occupent le signe et l'écrit. Qu'est-ce que l'histoire de l'art ? Quels sont ses méthodes d'interprétation ? Pourquoi et comment Michel-Ange ou Léonard de Vinci sont-ils devenus incontournables ? Pourquoi les sculptures sont-elles toutes nues ? La figure de l'artiste ; les écoles de dessin, la création des académies, l'invention du tableau ou la peinture d'histoire, sont autant de sujets que nous souhaitons aborder à partir de reproductions d'œuvres [sculptures-peintures-dessins-estampes-objets d'art-décor-danse-photographies...] projetées, commentées et analysées dans le cadre de discussions interactives, mais aussi à partir de visites d'expositions temporaires et de collections permanentes.

Évaluation

Un contrôle écrit par semestre

Évaluation : un contrôle écrit par semestre

ART, SCIENCES, POLITIQUE

Enseignant : Stéphane Trois Carrés

Code HG1HA02

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures hebdomadaires : 1 h 30

Travail de l'étudiant.e : 30h/semestre

Semestre : 1

Méthodes

Cours magistraux, débats

Objectif

Les étudiant.e.s vont apprendre à manier des concepts et une terminologie leur permettant de s'initier de façon autonome aux idées des sciences politiques et à la philosophie attenante à la culture, à la globalisation et à l'esthétique.

Contenu

A partir de lectures de textes et de débats, d'exposés, de dessins les étudiant.e.s réfléchissent aux questions politiques et sociologiques des conditions contemporaines de la culture et de ses enjeux. Ce cours est aussi basé sur la terminologie et l'histoire des idées politiques.

Évaluation

Contrôle continu et qualité des rendus.

INITIATION À L'ESTHÉTIQUE

Enseignants : Maxence Alcalde & Stéphane Trois Carrés

Code HG1HA07

Type d'activité : Culture générale

Méthodes : cours magistral

Nombre d'heures hebdomadaires : 1 h 30

Travail de l'étudiant.e : 30h/semestre

Semestre : 2

Méthodes

Cours magistral

Objectifs

Comprendre et analyser les enjeux de l'esthétique contemporaine.

Contenu

De nos jours, l'esthétique relève à la fois du discours philosophique mais aussi du langage commun. Ce vaste champ, qui était à l'origine destiné à produire une analyse du beau, s'est largement étendu à l'ensemble de la culture contemporaine jusqu'à mobiliser des objets d'études longtemps réputés vulgaires (cinéma bis, littérature de genre, bande dessinée, arts outsiders, etc.). Qu'est-ce que l'esthétique ? La notion de « beau » a-t-elle encore une actualité ? Existe-il plusieurs esthétiques contemporaines ? Quels liens peut-on faire entre culture et art ? Peut-on limiter le discours sur l'art au champ de l'esthétique ? etc., sont autant

de questions qui seront abordées durant ce cours au fil d'un regard croisé entre un artiste (Stéphane Trois Carrés) et un critique d'art (Maxence Alcalde).

Évaluation

Assiduité, contrôle continu (dossier/sur table).

MONDAY MORNING

Enseignantes : Carol Porcheron et Rozenn Lanchec

Code HG1HA03

Type d'activité : Langue vivante

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant.e : 20 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes

Cours magistral, travail oral et écrit.

Objectifs

Nous vous proposons un cadre de travail qui vise à transmettre les notions de base de design graphique, en français et en anglais.

Contenu

Vous aborderez la conception, la recherche formelle, la maquette. Ce travail d'apprentissage sera nourri de travaux et textes en anglais, permettant l'évocation, et la sensibilisation de points techniques et théoriques importants.

Évaluation

Contrôle continu et notation du travail présenté à l'oral et à l'écrit.

RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Enseignante : en cours de recrutement

Code : HG1HA04

Type d'activité : Initiation à la recherche en centre de documentation

Nombre d'heures hebdomadaires : 2

Travail de l'étudiant.e : 10 heures/semestre

Semestre : 1

Méthodes

Une séance introductive puis bibliothèque réservée sur 2 heures aux 1DG

Objectifs

Comprendre l'environnement documentaire d'aujourd'hui, du centre de ressources documentaires à l'Internet. Identifier les mots-clés

liés à une recherche documentaire. Savoir utiliser les ressources documentaires (plateformes numériques, catalogues, bases de données, centres de ressources documentaires, etc.). Apprendre à hiérarchiser l'information.

Contenu

Élaboration d'une stratégie de recherche documentaire débutant par l'appropriation et la définition du sujet de recherche. Étude des ressources documentaires disponibles et choix de celles-ci au regard du sujet traité. Méthodes de constitution d'une bibliographie sélective.

Évaluation

Validé ou non, via la présence

ACTIVITÉS FACULTATIVES

ANALYSE FILMIQUE

Enseignant : Maxence Alcalde

Code HG1HA05

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures hebdomadaires : 2 (12 séances sur l'année)

Travail de l'étudiant.e : 20 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes

Cours magistraux, projections de films et débats

Objectifs

Appréhender la culture visuelle à travers des œuvres cinématographiques.

Contenu

Chaque séance donnera lieu à la présentation d'un film autour d'une thématique à définir. Pour donner suite à la projection, les étudiant.e.s seront accompagnés dans leur analyse du film. Un volet méthodologique de l'analyse filmique sera aussi proposé

Évaluation

Validé ou non. Critères : assiduité, rendu semestriel sous forme de texte de synthèse ou de production d'affiches.

MUMA BOX

Enseignante : Laurence Drocourt

Code HG1HA06

Type d'activité : Culture générale

Nombre d'heures hebdomadaires : 1 h 30

Travail de l'étudiante : 20 heures/semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes

Projections de films et débats

Objectifs et contenu

Cette participation, bien que facultative, fait partie intégrante du cursus scolaire. Elle familiarise les étudiants à des formes filmiques souvent radicales qui ambitionnent d'enrichir leur ouverture artistique.

Évaluation

Présence et pertinence des interventions.

*Pôle bilan du
travail plastique
et théorique*

BILAN

Enseignants : équipe restreinte incluant le coordinateur

Code HG1TP01

Type d'activité : Bilan de fin de semestre

Semestre : 1 et 2

Méthodes

Présentation des travaux réalisés et rendu d'un document contenant les références artistiques de l'étudiant.e (journal du spectateur).

Objectifs

Évaluer l'ensemble des travaux réalisés par l'étudiant.e 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.

WORKSHOP FLASH

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé

Code HG1TP04

Type d'activité : workshop

Semestre : 2

Méthodes

Workshop de 3 jours avant la JPO

SEMAINE WORKSHOPS 1

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé

Code HG1TP02

Type d'activité : workshop

Semestre : 1

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre

SEMAINE WORKSHOPS 2

Enseignant : selon le workshop choisi ou imposé

Code HG1TP03

Type d'activité : workshop

Semestre : 1

Méthodes

2 workshops de quatre jours en début de semestre