

Catalogue de cours

DN MADE GRAPHISME, Illustration, Animation 2D

UE Humanités et Cultures

EC Humanités/Lettres

Objectifs :

En première année, le cours de « Lettres et langue française » vise à mettre en perspective les liens qui unissent la langue, la littérature, les arts et la société. Ses principaux objectifs sont d'aviver la curiosité culturelle et critique de l'étudiant ; de consolider ses outils d'analyse et de synthèse ; de développer sa réflexion personnelle ; de maîtriser la langue française et ses différents registres, à l'écrit et à l'oral.

Dès la deuxième année, le cours se propose d'initier l'étudiant à la méthodologie de la recherche, et de mettre en œuvre les compétences suivantes : recherche documentaire pour acquérir, trier, sélectionner, hiérarchiser l'information ; analyse et exploitation des ressources théoriques et culturelles acquises ; conceptualisation et structuration efficace de la pensée ; rédaction d'une synthèse et d'une bibliographie de qualité.

En troisième année, le cours relève de l'accompagnement personnalisé dans la réalisation du mémoire et la conception du projet, selon les principes fondamentaux de la recherche*.

Contenu :

Dans un premier temps, il s'agit, à partir d'études sémantiques, littéraires et/ou dramaturgiques, d'amener l'étudiant à consolider ses outils et méthodes de recherche et d'analyse, de développer sa culture littéraire et générale, ainsi que sa maîtrise de la langue française. Les élèves sont ensuite invités à pratiquer l'écriture personnelle et/ou collaborative, dans une visée créative, afin d'explorer différents modes d'expression écrite et orale - tout en réfléchissant aux conditions de création, de publication, de diffusion, de représentation et de réception d'une œuvre.

Le module d'« initiation aux méthodes de la recherche », en deuxième année, prend appui sur l'exploration d'un sujet et la réalisation d'un dossier de synthèse. Il sera l'occasion de développer et d'approfondir la maîtrise des outils et méthodes de la recherche : principes fondamentaux de la recherche ; validation des sources ; lecture et analyse d'articles et/ou d'ouvrages scientifiques, théoriques et conceptuels ; réalisation d'une bibliographie normée ; rédaction et composition rigoureuse du dossier de synthèse.

En troisième année le cours accompagne les étapes essentielles de la rédaction d'un mémoire de projet, de la conception du sujet à son exploration et sa mise en forme finale*.

Organisation et évaluation :

L'évaluation prend appui sur la production régulière de travaux écrits et oraux, adossés aux contenus du cours, ainsi que sur l'implication dans les échanges, le travail personnel et collaboratif. En troisième année*, l'évaluation porte essentiellement sur la qualité de la recherche documentaire et son analyse ; la construction d'une pensée personnelle, étayée et argumentée ; le respect des principes fondamentaux et méthodes de la recherche.

* L'accompagnement du mémoire de projet, en 3^e année, est dévolu à l'un des trois enseignants en "Humanités et Cultures".

EC Humanités/Philosophie

Objectifs :

L'objectif de la première année est double, à savoir : développer l'art du questionnement devant la réalité, de l'argumentation conceptuelle, et de l'expression claire d'une pensée rationnelle pour autrui ; acquérir une culture théorique générale et plus spécifiquement orientée sur les problématiques liées à la formation des théories sur le design, l'esthétique et la perception, la responsabilité du designer.

L'objectif de la deuxième année est de d'amener l'étudiant à maîtriser les concepts et les théories liées à la notion de graphisme, notamment animé, à travers les principes de perceptions (type *gestalt theory*), l'usage de la psychologie cognitive et comportementale, à la fonction de la musique et du son dans la perception visuelle, en les appliquant aux analyses et argumentation des projets d'étude réalisés dans les autres cours.

En troisième année le cours aide au suivi de l'analyse théorique du projet professionnel et à la construction de sa justification.

Contenu :

La première année s'attache à penser la place du design et des métiers d'art à la frontière entre la production utile et les beaux-arts, en s'appuyant sur l'histoire de la construction du concept général de "design". Après avoir situé historiquement la séparation entre les beaux-arts et la production industrielle, le cours s'attachera à penser la fonction esthétique du designer au sein de la société, sa responsabilité écologique, le rapport à la technique qu'il induit et son rapport paradoxal à la création artistique.

La deuxième année s'attache à penser les différentes approches de l'image graphique à partir d'exemples, fonctionnelles, esthétiques, politiques, sémiologique, culturelles, sociaux, symboliques, et au pouvoir de l'image pour induire des sentiments, des désirs, des pensées et des actions.

La troisième année relève de l'accompagnement personnalisé dans la recherche et la création du projet professionnel.

Organisation et évaluation

L'évaluation, à chaque fin de séquence thématique, se fonde sur des travaux écrits ou oraux, analysant des œuvres et des projets de design mettant en application les outils conceptuels vus en cours.

EC Culture des arts, du design et des techniques

Objectifs : Cet enseignement vise l'acquisition d'une méthodologie d'analyse en design, et plus spécifiquement dans les domaines du design narratif : Animation, Illustration, Bande-dessinée. L'étudiant sera incité à l'autonomie, à l'acquisition d'une culture design spécifique, à la compréhension de principes design et à la réflexion autour des enjeux du design contemporain. Ce socle méthodique ainsi que les apports de repères chronologiques et thématiques seront réinvestis en tant que base de réflexion pour nourrir la mise en œuvre de projet.

Contenu : La première année de cet enseignement sera axée sur l'initiation à l'analyse méthodique. Il s'agira en premier lieu de mener un questionnement autour de corpus de créations design et de textes théoriques. L'inclusion de l'analyse méthodique dans le cadre de l'enseignement de projet permet à l'étudiant de créer un lien entre l'observation, la réflexion et la conception.

La deuxième année se concentrera sur la capacité à constituer des corpus thématiques, reflets de la cohérence de pensée de l'étudiant et du développement de son univers référentiel propre. Cet enseignement préparera l'étudiant aux attentes méthodiques et réflexives de la troisième année, tout en continuant d'enrichir les repères historiques et théoriques de l'étudiant.

La troisième année est orientée vers la rédaction du mémoire. L'enseignement de culture des arts, du design et des techniques vise l'accompagnement dans l'acquisition de ressources spécifiques au champ d'étude de chaque étudiant. Il vise également la validation d'une problématique de réflexion et la cohérence de son analyse.

Organisation et évaluation :

L'évaluation est réalisée en contrôle continu tout au long des trois années, chaque exercice, étape de recherche et production analytique, qu'elle soit visuelle ou écrite, entre en considération dans l'évaluation de cet enseignement.

UE Méthodologies, techniques et langues

EC Outils d'expression et d'exploration créative (Nicolas)

Objectifs :

Contenu :

Organisation et évaluation

EC Technologies et matériaux

Objectifs :

Ce module thématique a pour objectif de comprendre des supports techniques et technologiques par l'observation et l'analyse, l'apprentissage, la pratique et le transfert vers les métiers d'art et le design. Il s'appuie également sur une compréhension des propriétés physiques ou chimiques des systèmes servant les arts appliqués.

Contenu :

Pour se faire, les cours dispensés encouragent l'expérimentation, la conception de formes numériques en focalisant l'attention de l'étudiant sur les technologies, les techniques traditionnelles et industrielles contemporaines.

Les cours sont consacrés à la couleur des objets et leur vision par l'œil humain ainsi qu'à la description et le réglage de dispositifs techniques nécessaires à la conception d'images numériques dans le domaine des arts appliqués. Ils seront en alternance avec des projets fictifs permettant notamment de développer la méthodologie de la recherche d'informations ainsi que l'élaboration d'une démarche permettant de résoudre une problématique. Par la suite, ils sont complétés par des temps de mise en activité et études de cas permettant de construire le projet personnel de l'étudiant.

Organisation et évaluation :

L'évaluation sera effectuée tout au long de l'année lors de projets de recherche documentaire ou de création ou bien encore lors de mises en pratique en lien avec les cours, à l'aide de compétences précisées au début. Elle s'effectuera aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, dans le but de mutualiser les connaissances et les savoirs mais aussi pour préparer les étudiants à l'épreuve finale.

EC Outils et langage numériques

Objectifs :

Ce module vise d'une part l'acquisition de compétences pratiques dans le champ des outils numériques et des langages de programmation et d'autre part une sensibilisation aux enjeux socio-économiques afférents. Cet enseignement vise aussi l'exploration du potentiel technologique et sa part d'influence sur les pratiques de conception afin d'actualiser les démarches créatives métiers d'art & design. Les technologies sont abordées sous forme d'exercices pratiques, de mini-projets ou de projets transversaux. L'apprentissage est centré sur le faire et le croisement de compétences diversifiées.

Contenu / 1^{re} année :

- **Présentation générale**

Usage adapté et complémentaire des logiciels Adobe

- **Formats d'images print/web**

- **PIX**

- **Photoshop**

- Espace de travail et prise en main
- Outils de retouche photos
- Filtre Fluidité, déformation de la Marionnette et Remplacement du ciel
- Masque de fusion, mode de fusion, calque de réglage et styles de calque
- Moyens de sélection et couche Alpha
- Images composites
- GIF animé
- Galerie de filtres

- **Illustrator**

- Espace de travail et prise en main
- Plan de travail
- Dessin vectoriel, formes, plume

- Courbe de Bézier et points d'ancrage
- Couleur et transparence
- Pathfinder, alignements et espacements
- Détournement et masque d'écrêtage
- Textes
- **InDesign**
- Espace de travail et prise en main
- Plan de travail
- Mise en page
- Textes, images, couleurs et blocs
- Gabarits et styles
- Tableaux
- Objets interactifs

Organisation et évaluation / 1^{re} année

- Les logiciels Adobe sont enseignés dans cet ordre chronologique : Photoshop / Illustrator / InDesign.
- 3 évaluations minimum sont prévues par semestre.

EC Langues vivantes/Anglais LV1

Objectifs :

Les étudiants seront amenés à réfléchir à des problématiques en lien avec leur pratique artistique et donc leurs intérêts, afin d'acquérir, améliorer ou confirmer des compétences langagières en anglais ainsi que des compétences transversales, le tout dans une perspective professionnalisante. De plus, la découverte ainsi que l'analyse d'oeuvres d'artistes anglophones permettront d'approfondir leurs connaissances du patrimoine culturel et artistique des aires linguistiques étudiées. Lesdites compétences langagières couplées avec l'approche inter-culturelle de leur domaine d'activités permettra également de favoriser la mobilité professionnelle voire la poursuite d'études à l'étranger. Enfin, le choix des thématiques ainsi que les enseignements « croisés » (transversalité avec les autres EC) permettent de créer du lien et de donner du sens aux apprentissages au sein de la formation.

Le niveau du CECRL visé en fin de formation est B2. Ainsi, les apprentissages au fil des semestres auront pour objectif, selon le profil des étudiants concernés, de consolider le niveau B1, d'atteindre le niveau B2, d'approfondir le niveau B2 ou encore d'accéder aux niveaux supérieurs.

Contenu :

Au sein de séquences traitant de l'expression artistique dans les aires linguistiques étudiées, les étudiants sont amenés à pratiquer la langue anglaise au travers des 6 activités langagières (com- préhension orale, compréhension écrite, expression orale en continu ou en interaction, expres- sion écrite et enfin médiation écrite et orale), l'expression orale en continue ou en interaction étant parfois privilégiées dans une perspective professionnalisante.

La langue, la culture, ainsi que la méthodologie, seront ainsi introduites auprès des étudiants grâce à l'étude de documents authentiques, et ce afin d'être utilisées ensuite comme des outils pour réaliser des tâches aussi variées que l'analyse d'une oeuvre d'art, la rédaction d'articles ou de critiques et donc l'expression de son opinion, la confrontation d'approches dans le domaine des métiers d'art et du design ou encore la rédaction d'un dossier autour d'une création afin d'y expliquer ses choix. La finalité demeure que les étudiants acquièrent les outils nécessaires à la construction de compétences, d'une posture et d'un langage professionnels.

Organisation et évaluation:

Le contrôle continu (travaux présentés à l'oral ou rendus à l'écrit) permettra d'évaluer l'acquisition et la maîtrise de certaines compétences, issues du bloc de compétences spécifique à la formation. Les travaux ci-avant mentionnés pourront prendre la forme de tâches non uniquement langagières ou micro-projets, impliquant dès lors une co-évaluation avec les autres formateurs.

Le niveau de maîtrise sera évalué sur l'échelle suivante: Très bonne maîtrise / Maîtrise suffisante / Maîtrise fragile / Maîtrise insuffisante, et cela selon des critères connus par les étudiant(e)s, qui auront par ailleurs également connaissance dès le début du semestre de la / des compétence(s) évaluée(s) dans le cadre de cet EC.

EC langues vivantes/Espagnol LV2

Objectifs :

L'étude d'une seconde langue vivante contribue à la formation intellectuelle et à l'enrichissement culturel des étudiants. A ce titre, nous viserons particulièrement à :

- Favoriser la connaissance des patrimoines culturels et artistiques des aires hispanophones,
- Donner confiance pour s'exprimer et développer l'autonomie,
- Susciter le goût et le plaisir de la pratique de la langue,
- Préparer les étudiant.e.s à la mobilité professionnelle européenne et/ou internationale.

Les cours auront pour objectif d'approfondir la connaissance de la langue espagnole en rapport avec les domaines des arts, du design et de la création. Le niveau à atteindre est le niveau B2 du cadre européen de référence des langues (CECRL)

Contenu :

Au cours des deux années de formation, nous travaillerons des activités de communication langagières variées :

- Lecture de textes dans les domaines culturels et artistiques,
- Travaux individuels ou en équipe (présentation d'un flyer ou d'une affiche...)
- Exposés sur des thèmes d'actualité (revue *Vocabla*)
- Rédaction de textes (critiques cinématographiques)
- Préparation à la mobilité européenne et internationale (CV vidéo, lettre de motivation)

Organisation et évaluation :

L'évaluation intervient en fin de séquence et sera basée principalement sur le travail fourni en cours de formation et sur une participation active.

Nous évaluerons les activités langagières suivantes :

- Compréhension de documents écrits,
- Production écrite,
- Compréhension de l'oral
- Production et interaction orales

EC Contextes économiques et juridiques (Pascal)

EC Contextes économiques et juridiques

Objectifs :

1. Comprendre l'environnement économique, juridique et sociologique des organisations professionnelles
2. Appréhender et mettre en œuvre des compétences organisationnelles et de gestion dans le cadre de son activité professionnelle
3. Comprendre les problématiques liées à la gestion des TPE/PME

Contenu et méthode :

L'enseignement s'appuie sur des situations réelles, variées et contextualisées.

Les cours s'articulent autour d'approches pédagogiques variées :

1. Un cours synthétique et structuré proposant l'essentiel des notions et concepts à acquérir, qui est à la fois un instrument d'apprentissage et de synthèse.
2. Des documents qui au travers d'un questionnement, cherchent à développer les compétences suivantes :
3. Exploitation de textes, tableaux graphique, recherche des idées principales et construction d'une réponse argumentée et structurée à une problématique.

Des activités de groupe sur des thèmes choisis, nécessitant la mise en œuvre d'une veille documentaire,

Organisation :

1. 1ère année : Histoire de la pensée économique et organisation du système économique et juridique
2. 2ème année : Les inégalités, discriminations et préjugés
3. 3ème année : Projet de création d'une entreprise fictive

Evaluation :

Contrôle continu et épreuve en fin de semestre.

L'évaluation sera basée sur les résultats des écrits et la qualité des travaux présentés, mais aussi sur le travail et la participation en cours.

UE Ateliers de création**EC Technique et savoir-faire (Nicolas)**

Objectifs :

Contenu :

Organisation et évaluation

EC pratique et mise en œuvre du projet

Cet enseignement permet de découvrir toutes les étapes d'une démarche de création, de maîtriser les différentes phases d'un projet, de la demande initiale jusqu'à la réalisation finale. Il contribue à créer des liens entre la pensée, le geste, le dessin et la concrétisation des idées. La pratique et mise en œuvre du projet permet de développer sa curiosité, son esprit d'initiative, sa créativité et son autonomie.

Cet enseignement vise la mise en place de protocoles créatifs qui prennent en compte les éléments contextuels du champ de création ainsi que les implications conséquentes d'une conception design dans son environnement.

Les projets sont de nature à questionner la conception, la réalisation et la production de dessin animés, d'illustrations et de bande-dessinées.

Objectifs :

- Définir les conditions d'existence d'un projet
- Transformer des faits en situation nécessitant la création d'un artefact
- Explorer et expérimenter des outils et méthodes pour créer
- Concrétiser une forme en adéquation avec les besoins relevés

- Assurer la médiatisation et l'argumentation de ses idées.

Contenu :

À partir de projets et micro-projets, l'étudiant sera amené à conduire une réflexion sur les méthodes d'investigation, d'analyse et d'expérimentation. La division en étapes successives de la démarche de recherche sera expliquée et appliquée.

Le cours s'attache à présenter aux étudiants des projets donnés ou des situations à analyser, inspirées du milieu professionnel : il s'agira de mettre en place les réflexes utiles à l'élaboration et à la conduite de projets abordant différents champs du design.

Ces différents projets et micro-projets seront l'occasion de constituer un book, qui sera le support d'un bilan personnel en lien avec le module de l'U.E. « Parcours de professionnalisation et poursuite d'études ».

Organisation et évaluation

Évaluation en continu.

L'évaluation se partage entre des exercices de compréhension et d'application et un contrôle régulier de la capacité à analyser et conduire un projet de création design.

EC Communication et médiation de projet

Objectifs

Le module Communication et médiation de projet construit la capacité à communiquer une démarche de projet et réaliser des supports de médiation favorisant la lisibilité de cette dernière ainsi que la compréhension par autrui des éléments produits.

Contenus

L'enseignement se fonde sur des mises en situation pratiques permettant de développer à la fois la maîtrise des supports et de la prise de parole.

L'enseignement s'appuie sur une mise en place transversale avec l'enseignement de Projet (démarche de recherche et mise en œuvre) et de Parcours professionnel et poursuite d'études, dont les compétences se complètent et s'entrecroisent.

- **Maîtrise des supports** : la communication d'un projet passe par la création de supports visuels visant à soutenir et éclaircir une argumentation. L'accent est mis sur la capacité de compréhension, d'attention et de mémorisation du public auquel il est destiné.

- **La prise de parole** : principalement axée sur la cohérence démonstrative et argumentative, cet enseignement s'attachera tout autant à convaincre à l'aide d'arguments logiques et scientifiques en vue d'une poursuite d'études et de projets de recherche qu'à persuader en ayant recours aux techniques de communication, en vue de présentations dans un contexte professionnel.

Organisation et évaluation

L'étudiant sera évalué sur sa capacité à produire des supports de communication clairs, lisibles et convaincants. Il sera évalué sur sa capacité de démonstration, d'éloquence et à d'échange argumentaire. L'enseignement prépare aux épreuves soutenances du mémoire et du projet professionnel, aux entretiens professionnels et de poursuite d'études.

EC Démarche de recherche en lien avec la pratique du projet (Nicolas)

Objectifs :

Contenu :

Organisation et évaluation

UE Professionnalisation

EC Parcours de professionnalisation et poursuite d'études/stage

Objectifs

Par essence la première année de DNMADE est particulièrement ouverte sur la variété des réalités professionnelles dans les différents secteurs des métiers d'art & du design. L'U.E.4 vise à **enrichir** chez le futur diplômé **sa représentation du secteur d'activité** et à le guider dans ses **choix d'orientation et de construction progressive de son parcours** personnel, qu'il s'agisse d'une insertion professionnelle dès l'obtention de son diplôme ou d'une poursuite d'études dans tout autre diplôme de niveau I (MASTER, DSAA, DNSEP, diplôme ENSCI, ENSAD, etc).

- Définition de parcours individualisé.

- Synthétiser, structurer et valoriser les expériences et projets passés pour l'élaboration du projet professionnel.

- Maîtriser les canaux de recherche et mobiliser les ressources nécessaires à la construction et la concrétisation du projet professionnel.
- Elaborer, argumenter et mettre en œuvre son projet professionnel (poursuite d'études ou insertion professionnelle).
- Identifier les enjeux du domaine ainsi que les acteurs associés

Contenu

Les deux premières années visent à développer une compréhension des différents champs professionnels inhérents à la mention. Une réflexion sur le rôle spécifique du designer et son champ d'intervention sera menée tout au long de la formation.

- Approfondir la connaissance de soi et de ses compétences, indispensable pour formuler des vœux d'orientation efficaces.
- Acquisition d'une connaissance de la diversité des possibilités d'avenir : poursuites d'études et variété des métiers d'arts et du design, avec leurs compétences associées.
- L'étudiant collectera un maximum d'informations par le biais de ses échanges avec les enseignants et de recherches documentaires personnelles, afin d'élaborer un « Dossier d'orientation et de professionnalisation ».
- Acquérir une bonne maîtrise de la communication écrite et orale professionnelle (outils de recherche d'emploi : CV, book, lettre de motivation...).

Cet enseignement sera l'occasion de finaliser les différents documents de candidatures nécessaires (portfolio, CV, lettre) mais également d'approfondir les recherches quant au projet professionnel. L'élaboration du projet de poursuite ou de fin d'études sera menée en cohérence avec les objectifs professionnels individuels.

Organisation et évaluation

Evaluation en contrôle continu permettant d'évaluer les compétences suivantes :

- Implication continue et approfondie de l'étudiant dans sa réflexion personnelle quant aux possibilités de son orientation.
- Constitution et tenue du dossier d'orientation et de professionnalisation et compte-rendu oral d'entretiens professionnels.