

**CATA-
LOGUE
FORMA-
TION
2019\20**

DN MADE

graphisme augmenté

LE DIPLÔME NATIONAL DES MÉTIERS D'ART ET DU DESIGN (DN MADE) EST UN CYCLE DE FORMATION EN TROIS ANS, SOUS LA TUTELLE PÉDAGOGIQUE DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE, QUI VISE LE GRADE DE LICENCE.

En quelques mots

Le DN MADE “Graphisme augmenté” de Boulogne-Billancourt prépare les étudiants à devenir designers graphiques et à plus long terme directeurs artistiques.

Cette formation associe graphisme et numérique. Elle s'appuie sur une conception “augmentée” de la communication, c'est-à-dire enrichie d'expérimentations, du développement d'écritures graphiques personnelles et d'une pensée critique sur les supports employés (en numérique et print), avec une approche prospective des médias et des outils utilisés. Le graphisme que nous défendons s'appuie sur une exploration de différents domaines voisins, issus du design et des arts visuels en général.

Durant trois ans, les étudiants sont formés à la conception et à la réalisation de projets de communication sur médias numériques et imprimés. Ils abordent ainsi les logiciels relevant aussi bien du support imprimé (Photoshop, Illustrator, Indesign, etc.) que du multimédia (webdesign HTML/CSS, After effects, logiciels de montage et retouche vidéo, son, etc.). Les cours de culture graphique et typographique, par une approche à la fois contemporaine et historique, les invitent à se constituer une culture visuelle singulière et personnelle. En parallèle, la pratique du dessin, de la vidéo, de l'animation et de la photographie leur permet d'enrichir leurs réponses aux différentes commandes. Puisque cette formation est professionnalisante, nous prêtons une attention particulière à la réalisation finale des projets, qui est la plus aboutie possible. Différents artistes, chercheurs, théoriciens, graphistes et acteurs du monde professionnel sont invités tout au long de la formation pour accompagner les étudiants dans la construction d'une pensée critique et pour partager et présenter leurs travaux.

Cette formation vaut grade de licence et bénéficie d'une convention universitaire avec l'ENS Paris-Saclay. Au terme des trois années, les étudiants développent un projet professionnel personnel qui synthétise l'ensemble de leurs acquis. Grâce à des crédits ECTS, une poursuite d'étude est possible au niveau bac + 4 dans différentes écoles ou universités en France ou en Europe, au niveau Master (recherche ou pro), en DSAA, dans des formations professionnalisantes ou en alternance (comme les Gobelins), aux Arts Décoratifs, aux Beaux-Arts, etc.

Cette section est ouverte à tous les bacheliers. Le recrutement se fait sur dossier et sur entretien. Il faut s'inscrire sur Parcoursup.

1\ La fabrique des programmes

EXPLICATION GÉNÉRALE

Dès les premiers mois de leur formation, nos étudiants abordent différentes techniques et logiciels spécifiques qui leur sont présentés en lien avec leurs contextes historiques et économiques. Les programmes enseignés leur permettent de faire rapidement l'acquisition des outils employés par les graphistes professionnels.

Tout au long de la formation, ces savoir-faire sont ensuite questionnés et mis en œuvre dans une démarche exploratoire et critique.

EXPLICATION DÉTAILLÉE

Comment les logiciels et programmes que les graphistes utilisent pour donner corps à leurs idées conditionnent-ils les manières de faire et les formes produites ? Par une approche à la fois pratique et théorique, les étudiants sont amenés à réfléchir et à discuter des façons de faire en rapport avec les interfaces, les langages et les logiciels qu'ils emploient. Certains logiciels propriétaires, même s'ils sont très souvent employés dans le milieu professionnel, peuvent ainsi être remplacés, ou complétés, par des logiciels libres ou par différents programmes alternatifs.

La formation accorde une importance à la manipulation, à la découverte et à l'expérimentation collective.

2\ Surfaces, supports

EXPLICATION GÉNÉRALE

Le DN MADE “Graphisme augmenté” envisage le graphisme et la typographie dans la grande diversité des supports et des surfaces convoqués, en pensant leur complémentarité.

Il s’agit de penser aux implications de chaque support, sur écran ou papier, et d’envisager les liens et les passages entre numérique et imprimé.

EXPLICATION DÉTAILLÉE

Pour chaque projet, l’étudiant est invité à réfléchir à la question du format. Quelles sont ses déterminations et ses contraintes ? Quelles sont les différentes stratégies à mettre en place sur papier ou sur écran ? Ces questions sont abordées avant d’envisager plus spécifiquement le passage d’un format à l’autre, à travers les notions de déclinaison, de flexibilité ou d’évolutivité. La notion de surface renvoie directement à la dimension physique du support : la surface du papier, sa texture, son grain, et la surface de l’écran, sa définition (numérique ou analogique), sa résolution (basse ou haute résolution), son format ou ses possibilités d’interaction (ergonomie, expérience utilisateur). Entre virtuel et réel, l’étudiant pense des passages entre les formats et les supports.

3\ Écritures et traductions graphiques

EXPLICATION GÉNÉRALE

La formation propose, sur les trois années, un espace de recherche et d'expérimentation qui permet à chaque étudiant de s'emparer des outils du dessin (fixe ou animé) afin de développer une écriture graphique personnelle. Ce travail de mise en forme est guidé par les contraintes spécifiques de la communication visuelle, lié à une commande précise (identité visuelle, affiche, logotype, campagne de communication) qui doit être analysée.

EXPLICATION DÉTAILLÉE

La retranscription graphique dépend d'un cahier des charges établi par un commanditaire. L'étudiant est amené à découvrir et interroger toutes les étapes de réponse à une commande, de l'identification d'un problème de communication (souvent implicitement formulé dans le brief) à la formulation d'axes créatifs qui y répondent.

La part d'interprétation du design graphique est ici valorisée et doit permettre à chaque étudiant de jouer avec les contraintes, pour permettre l'émergence d'une écriture personnelle au service d'un projet. Il s'agit à terme d'appréhender la place et le rôle critique du designer graphique, en tant que facilitateur ou traducteur, pour des publics ciblés et des contextes économiques et culturels variés.

ANNÉE 1

SEMESTRE 1

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

UE 1 - HUMANITÉS ET CULTURES (8 ECTS)

EC 1.1 - Humanités

- Lettres
- Philosophie

EC 1.2 - Culture des arts, du design et des techniques

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

UE 2 - MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES (11 ECTS)

EC 2.1 - Outils d'expression et d'exploration créative

EC 2.2 - Technologies et matériaux

EC 2.3 - Outils et langages numériques

EC 2.4 - Langues vivantes

EC 2.5 - Contextes économiques & juridiques

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

UE 3 - ATELIERS DE CRÉATION (9 ECTS)

EC 3.1 - Techniques et savoir-faire

EC 3.2 - Pratique et mise en œuvre du projet

EC 3.3 - Communication et médiation du projet

UE 4 - PROFESSIONNALISATION

EC 4 - Parcours de professionnalisation et poursuite d'étude (1 ECTS)

SEMESTRE 2

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

UE 5 - HUMANITÉS ET CULTURES (8 ECTS)

EC 5.1 - Humanités

- Lettres
- Philosophie

EC 5.2 - Culture des arts, du design et des techniques

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

UE 6 - MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES (11 ECTS)

EC 6.1 - Outils d'expression et d'exploration créative

EC 6.2 - Technologies et matériaux

EC 6.3 - Outils et langages numériques

EC 6.4 - Langues vivantes

EC 6.5 - Contextes économiques & juridiques

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

UE 7 - ATELIERS DE CRÉATION (8 ECTS)

EC 7.1 - Techniques et savoir-faire

EC 7.2 - Pratique et mise en œuvre du projet

EC 7.3 - Communication et médiation du projet

UE 8 - PROFESSIONNALISATION

EC 8.1 - Parcours de professionnalisation et poursuite d'étude (1 ECTS)

ANNÉE 1

SEMESTRE 1

Semestre 1
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES
UE 1 HUMANITÉS ET CULTURES
EC 1.1 \ Humanités

OBJECTIFS DE FORMATION

Ce cours se propose de structurer la réflexion des étudiants, en s'appuyant sur concepts philosophiques, essentiellement issus des pensées esthétiques modernes et contemporaines.

Acquisition d'une culture personnelle en relation avec le monde contemporain. Acquisition de compétences d'analyse, de synthèse, capacité à construire une réflexion personnelle. Maîtrise de l'expression et de la communication.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

— **Lettres**

Le cours du 1er semestre proposera aux étudiants de s'interroger sur les enjeux de la communication, sur le langage et la parole à travers l'étude des thèmes suivants abordés dans des corpus de textes et documents :

- langue, culture et société ;
- communication verbale et non-verbale, le fonctionnement de la communication ;
- la spécificité du langage humain ;
- l'écriture et le pouvoir des mots ;
- communication et révolution numérique ;
- l'absence de dialogue, le déclin de la parole.

Le 1er semestre sera aussi consacré à l'appropriation de compétences et de savoirs spécifiques et transversaux :

- culture et analyse littéraire - notions de linguistique ;
- une approche du structuralisme et des sciences humaines ;
- maîtrise de l'expression orale et écrite ;
- méthodes et outils du travail intellectuel (élaborer une problématique, analyser, argumenter, reformuler, organiser sa réflexion...).

— **Philosophie**

Ce cours est conçu en articulation avec les micro-projets développés dans les autres EC. Il abordera notamment des questionnements liés à la culture et à ses lieux, au langage, aux rôles social et politique de l'artiste, au sens et à la signification. D'un point de vue méthodique :

- Amener les étudiant à s'étonner, à questionner. Apprendre à poser de vraies questions problématiques. Interroger le questionnement.
- Les aider à synthétiser en s'aidant de concept. Acquérir des fondamentaux, fondés sur les théories esthétiques, essentiellement modernes et contemporaines. Chaque concept sera éclairé par des analyses d'œuvres : un concept une œuvre.
- Organiser une pensée. Commencer à appréhender différents systèmes dialectiques.
- Exposer cette pensée, tant à l'écrit qu'à l'oral, en s'appuyant sur des analyses d'œuvres d'art et de design.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT**— Lettres**

- lecture et analyse de textes, de documents de nature différente : textes littéraires, essais, articles, documentaire... ;
- lecture cursive d'une œuvre littéraire qui traite du thème de la communication ;
- écriture personnelle ;
- exercices de langue.

— Philosophie

- Sens du questionnement et curiosité.
- Lectures et analyses de textes philosophiques.
- Choix et analyses d'œuvres en relation avec un concept. Mobilité intellectuelle, et appropriation d'une culture.
- Organiser une pensée, à l'écrit comme à l'oral.

ÉVALUATIONS**— Lettres**

Environ 4 évaluations réparties sur le semestre :

- évaluation sur le fonctionnement de la communication ;
- sujet d'écriture personnelle sur le thème de la communication numérique ;
- sujet de réflexion sur l'œuvre littéraire donnée en lecture cursive ;
- exposé oral.

— Philosophie

3 évaluations réparties sur le semestre, qui pourront faire l'objet d'une présentation orale ou écrite :

- Dégager un questionnement pertinent.
- Choisir une œuvre et mettre en relation une notion avec une œuvre.
- Organiser une réflexion.

Les évaluations en Lettres et Philosophie seront regroupées dans une moyenne commune.

COMPÉTENCES

- C1.1 \ Mobiliser une culture générale artistique et une connaissance des concepts issus de disciplines connexes pour analyser et apprécier les contextes de création, conception et production du design et des métiers d'art au regard de leurs dimensions historique, sociétale, esthétique, technologique, économique et environnementale.
- C1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.
- C2.3 \ Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- C2.5 \ Maîtriser et utiliser les différents registres d'expression écrite et orale de la langue française.

VOLUME SEMESTRIEL**— Lettres**

2 h/semaine (14 semaines = 28 h / semestre)

— Philosophie

1h/semaine (14 semaines = 14h/semaine)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Anne Mortal, Loïc Palluel

Semestre 1**ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES****UE 1 HUMANITÉS ET CULTURES****EC 1.2 \ Culture des arts, du design
et des techniques****OBJECTIFS DE FORMATION**

Ce cours vise à développer les connaissances théoriques et la réflexion critique des étudiants dans le champ du graphisme et de la typographie dans une perspective de transversalité entre les arts.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Faire appréhender aux étudiants l'histoire des proto-inscriptions, écritures et supports de l'écriture, en leur fournissant des points de repères historiques (périodes historiques : du Paléolithique au Moyen âge)

Leur inculquer les grandes notions du design et du graphisme, dans une perspective de transversalité entre les disciplines artistiques (notion à préciser). Leur fournir des outils de recherche et d'analyse (bibliographie et nomenclature, travail de documentation, méthodologie d'analyse)

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Prise de notes et participation orale, analyse de projets en design et métiers des arts, recherche documentaire en classe ou en bibliothèque, visite d'exposition.

ÉVALUATIONS

Devoir sur table (évaluation écrite - dissertation, ...), compte-rendu d'exposition et exposé individuel en lien avec les notions techno-esthétiques abordées en cours (forme de rendu à préciser, nombre, d'évaluation, détail des compétences voir dans le programme/référentiel du DNMADE). Calendrier des évaluations : courant et fin de semestre.

COMPÉTENCES

- C 1.3 \ Construire un protocole d'observation et rédiger un compte-rendu complet et synthétique.
- C 2.2 \ Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet.

VOLUME SEMESTRIEL

2h/semaine (14 semaines = 28 h / semestre)

ENSEIGNANT RESPONSABLE

Romuald Roudier Théron

Semestre 1**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 2 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 2.1 \ Outils d'expression
et d'exploration créative****OBJECTIFS DE FORMATION****— Photographie**

L'objectif est de découvrir et de pratiquer les outils fondamentaux de la photographie, de développer sa culture personnelle autour de ce médium, et de tendre vers une démarche autonome et singulière à travers l'expérimentation.

— Écritures plastiques

Ce cours vise à découvrir des modes d'expérimentations et de recherche en particulier dans le dessin de caractères ainsi que développer une démarche créative autonome et réflexive.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION**— Photographie**

Au premier semestre, on abordera les différentes étapes de la pratique photographique :

- Acquisition des réglages fondamentaux de la prise de vue, initiation aux outils de post-production : Editing (choix des images) avec le logiciel Bridge, traitement des fichiers Raw avec le logiciel Camera Raw, rendus des fichiers (colorimétrie, taille de fichiers...).
- Initiation à la pratique du studio photo et de ses lumières (flashes et accessoires de studio).
- Initiation au labo photo traditionnel (argentique) : prise de vue avec un sténopé.
- Apport de références culturelles (quelques diaporamas, et petits films sur des photographes).

— Écritures plastiques

Le cours poursuit les objectifs suivants :

- Développement des moyens graphiques
- Utilisation et maîtrise des outils du dessin et des différents modes de représentation
- Convocation de références artistiques pertinentes et ouverture sur les différents domaines de la création contemporaine

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT**— Photographie**

- Le carnet/ prise de note : il sera demandé à chacun de prendre toutes les notes relatives à la photographie sur un support unique : notes techniques, références de photographes, livres, expositions, réalisation de croquis (de références, d'idées, d'intentions, etc).
- Manipulation des outils (l'appareil photo, les flashes de studio, ec.), à travers des petits exercices pratiques (individuels ou en groupe) autour des notions fondamentales, puis exercice de » commande «.
- Production d'une petite série personnelle à chaque période de vacances (thème imposé).

— Écritures plastiques

- Une série de dessins et d'expérimentations réalisés au sein d'un carnet de recherche ; développement d'une écriture graphique personnelle par exploration des matériaux et des gestes ; Initiation aux logiciels de création de caractère ; workshops.
- L'apport de références culturelles pendant le cours met en perspective la pratique de l'étudiant avec la création contemporaine, et de cerner les enjeux historiques, culturels, techniques qui participent à l'émergence d'un projet de création.

ÉVALUATIONS**— Photographie**

Le carnet de prise de notes photo sera relevé 1 fois dans le semestre et commenté. Les évaluations porteront sur les différents exercices et projets, ainsi que sur les séries produites pendant les vacances (présentées à l'oral devant la classe).

Critères d'évaluation : assimilation des cours (principes théoriques, et mise en pratique), expérimentation, présentation orale, formulation d'intention et cohérence/ cohésion (séries vacances notamment).

— Écritures plastiques

Évaluation des différents projets sur l'année (projet seul ou en groupe, phases finale et intermédiaire notés) lors de courte présentation orale (15 minutes ; 10 de présentations et 5 minutes d'échange). L'évaluation porte sur la richesse et la diversité des expérimentations, l'adéquation des outils techniques utilisés, la pertinence des propositions et la qualité des rendus.

COMPÉTENCES

- C 1.5 \ Démontrer une pratique plastique personnelle maîtrisée.
- C 1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.

VOLUME SEMESTRIEL**— Photographie**

2h/semaine (14 semaines = 28 h / semestre)

— Écritures plastiques

4h/semaine (14 semaines = 56 h / semestre)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Frédérique Plas, Romuald Roudier Théron

Semestre 1**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 2 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 2.2 \ Technologie et matériaux****OBJECTIFS DE FORMATION**

Ce cours vise à développer les connaissances des étudiants en typographie et les initier à la conception et la réalisation de caractères typographiques.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Ce cours aborde l'histoire de la typographie dans ses aspects fonctionnels, esthétiques, culturels. Il comporte notamment l'acquisition d'un vocabulaire spécifique, l'apprentissage des différentes classifications et l'étude de notions techno-esthétiques liées à la pratique de la typographie (lisibilité, équilibre et harmonie du caractère, usage de la grille, modularité, calligraphie, expressivité de la lettre, ...), initiation et prise en main d'un logiciel de création de caractères.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Prise de notes et participation orale, analyse de cas pratique, formation technique sur papier ou écran, recherche documentaire.

ÉVALUATIONS

Devoirs sur table et exposé. Conception et réalisation d'une famille de caractères typographiques. Calendrier des évaluations : courant du semestre.

COMPÉTENCES

- C 1.2 \ Définir des problématiques disciplinaires et identifier leurs enjeux au regard de l'actualité et de leurs perspectives d'évolution selon une réflexion prospective.
- C 1.6 \ Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologiques innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).

VOLUME SEMESTRIEL

1h/semaine (14 semaines = 28 h / semestre)

ENSEIGNANT RESPONSABLE

Romuald Roudier Théron

Semestre 1**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 2 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 2.3 \ Outils et langages numériques****OBJECTIFS DE FORMATION**

Acquisition de compétences pratiques dans le champ des outils numériques et des langages de programmation, et sensibilisation aux enjeux socio-économiques afférents, en articulation avec les modules “Humanités” et “Contextes économiques & juridiques”.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Nous démarrons la formation par une présentation et l’analyse des contextes historiques, économiques et culturel de la création des logiciels de publication assistée par ordinateur. Logiciels qui seront constamment utilisés durant la formation. Découverte de l’utilité et du fonctionnement de la suite Adobe et prise en main de l’interface d’Indesign. Enseignement des premières notions de mise en page, gestion du texte, image matricielle / image vectorielle, grille, couleur, méthodologie de travail et de rangement de fichiers.

Nous verrons ensuite comment la question de la représentation du mouvement en peinture, en design et au cinéma a traversé l’histoire de l’art. Ces questionnements et apports théoriques viendront nourrir l’enseignement pratique du motion design. Le premier semestre sera en grande partie consacré à l’enseignement d’After Effects. Les étudiants pourront comprendre et pratiquer le design graphique en mouvement grâce à l’enseignement de diverses techniques et méthodes d’animation.

En complément certaines fonctionnalités de Photoshop (retouche d’image) et d’Illustrator (dessin vectoriel) seront enseignées.

ACTIVITÉ DE L’ÉTUDIANT

L’enseignement se base sur des exercices pratiques montrés à l’écran et à reproduire personnellement sur son poste de travail. L’étudiant devra aussi prendre en note de façon synthétique le cours et les références données lors de cours magistraux.

ÉVALUATIONS

- À mi-semestre un premier exercice de motion design sous forme de Tp de 4h permettra d’évaluer l’étudiant sur sa prise en main des techniques vues sur After Effects.
- 4 semaines plus tard un deuxième TP de 8h abordant cette fois une technique d’animation vue en cours que l’étudiant devra s’approprier (la rotoscopie par exemple).
- À la fin du semestre, en lien avec les cours de techniques et savoir-faire, on évaluera les capacités de l’étudiant à mettre en pratique ses connaissances techniques dans la réalisation d’un teaser pour la Journée Portes Ouvertes du Lycée.

COMPÉTENCES

- C 2.1 \ Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- C 3.2 \ Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

VOLUME SEMESTRIEL

3h/semaine (14 semaines = 42h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Mélanie Even

Semestre 1**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 2 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 2.4 \ Langues vivantes****OBJECTIFS DE FORMATION**

- Consolider et développer la maîtrise de l'anglais à travers une approche interculturelle du domaine professionnel : donner accès au patrimoine culturel et artistique du monde anglophone.
- Encourager à l'ouverture à l'international afin de faciliter la mobilité sous la forme de périodes d'études à l'étranger en vue de l'intégration dans des équipes de création composées de locuteurs anglophones.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Au premier semestre ce cours vise à harmoniser les niveaux de pratique de l'anglais et à développer la compréhension et l'expression orale et écrite. L'objectif est de consolider les compétences langagières acquises durant la scolarité antérieure des étudiants, de faire acquérir et utiliser de façon régulière un lexique fonctionnel spécifique au domaine de la formation et de développer des compétences transférables d'une situation de communication à une autre.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Dans une approche actionnelle et conformément aux exigences du Cadre européen commun de référence pour les langues, les étudiants sont systématiquement amenés à pratiquer les différentes activités langagières à travers l'étude de supports authentiques et variés.

Le cours est régulièrement approché en synergie avec les enseignements pratiques et professionnels afin de faciliter un ancrage professionnel de l'usage de la langue.

ÉVALUATIONS ET COMPÉTENCES

Maîtrise de la compréhension et de l'expression écrites et orales de l'anglais au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 3 situations d'évaluation :

- Production orale (C 2.3 analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation, C 2.4 développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique) ;
- Production écrite (C 2.2 identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet) ;
- Compréhension orale (C 2.6)

VOLUME SEMESTRIEL

2h/semaine (14 semaines = 28h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Sonya Ait-Kaci

Semestre 1**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 2 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 2.5 \ Contextes économiques et juridiques****OBJECTIFS DE FORMATION**

Harmoniser, consolider et développer les connaissances et les compétences en expression écrite et orale dans le domaine visé de manière à permettre de comprendre et d'appréhender les enjeux économiques, juridiques; et financiers des entreprises du secteur.

Cet enseignement apporte au futur titulaire du diplôme les connaissances et compétences d'économie-gestion qu'il sera amené à mobiliser dans le cadre de ses activités professionnelles. Par conséquent, l'enseignement est adossé et contextualisé par le champ professionnel du diplôme. Les compétences et les savoirs associés devront donc permettre à l'étudiant de situer et comprendre son activité au regard des problématiques et des défis des organisations du design et des métiers d'art. Cet EC vise à permettre au titulaire du diplôme de :

- Se repérer et comprendre l'environnement économique et juridique de l'organisation dans laquelle il exerce son activité professionnelle ;
- D'identifier et mettre en oeuvre les compétences juridiques, organisationnelles et de gestion dans le cadre d'un projet, d'une mission et plus largement d'un poste de travail ;
- D'adapter sa communication dans le cadre des relations avec les partenaires de l'organisation ;
- D'appréhender la posture et les gestes d'entrepreneur requis pour la gestion d'une TPE.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Le contenu disciplinaire de cet enseignement s'appuie forcément sur des situations réelles et contextualisées et sur des cas pratiques issus du domaine, plus encore lors de la réalisation du projet de l'étudiant en troisième année.

L'enseignement est dispensé par un professeur d'économie-gestion, en concertation avec les enseignements pratiques et professionnels du diplôme.

La première année vise à apporter des contenus notionnels relatifs à la connaissance de l'entreprise et son environnement. Ces apports permettent à l'étudiant de comprendre le secteur d'activité dans lequel il évolue et d'appréhender les enjeux économiques, commerciaux, financiers et juridiques des entreprises du secteur. Cet enseignement conduit aussi à développer l'acquisition de méthodes d'argumentation, d'outils de traitement des situations-problèmes dans le cadre d'une réflexion intellectuelle, de techniques de communication et de compte-rendu d'activité.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

- Connaissances générales appliquées à l'industrie et à l'entreprenariat ;
- Compréhension et expression orale et écrite ;

- Comprendre la portée, les problématiques liées à certains mouvements ;
- Notion d'entreprise et secteur d'activité du domaine artistiques du monde anglo-saxon moderne et contemporain ;
- Statut juridique et social des organisations du secteur ;
- Favoriser la connaissance des patrimoines culturels et artistiques des aires ;
- Notion des coûts, du chiffre d'affaires et du résultat linguistiques étudiées ;
- Notion de bilan comptable et bilan financier ;
- Notion de droit, de responsabilité professionnelle et de contrat.

ÉVALUATIONS

Les évaluations individuelles sont programmées à différents moments du semestre : compte-rendus, petits rapports écrits et illustrés, notes de synthèse, etc.

VOLUME SEMESTRIEL

1 h par semaine (14 semaines = 14h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Maud Bonté

Semestre 3**ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS****UE 3 ATELIERS DE CRÉATION****EC 3.1 \ Techniques et savoir-faire****OBJECTIFS DE FORMATION**

Acquisition des techniques pour en faire des outils de création.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION :

Le défi du designer graphique consiste, entre autre, à mettre en valeur le sens d'un mot ou d'une idée par ses choix typographiques, la forme des caractères, l'approche, la taille ou le placement des lettres dans la page. Comment se tisse un dialogue entre les mots et le sens ? Cette question sera au coeur du cours du premier semestre.

L'étudiant sera dans une posture de découverte et de sensibilisation des différentes techniques du design graphique (print et motion). Au premier semestre, l'étudiant devra incarner le sens d'un mot par l'image grâce à ses choix typographiques, formels et en mouvement.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

L'étudiant sera engagé vers une posture créative et une attitude de mise en jeu et d'interrogation de gestes élaborés, de matériaux complexes.

ÉVALUATIONS

Trois évaluations sont programmées, à chaque phase et étape (recherche, développement, réalisation) des micro-projets menés.

COMPÉTENCES

- C 2.2 \ Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet.
- C 1.4 \ Repérer et sélectionner les outils et méthodes adaptés permettant de structurer les différentes phases d'élaboration d'un projet et leurs interactions, en privilégiant une approche collaborative avec l'ensemble des acteurs concernés (utilisateurs, producteurs et acteurs de la société).
- C 1.6 \ Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologies innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).
- C 1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.

VOLUME SEMESTRIEL

4h/semaine (14 semaines = 56h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Mélanie Even

Semestre 1**ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS****UE 3 ATELIERS DE CRÉATION****EC 3.2 \ Pratique et mise
en œuvre du projet****OBJECTIFS DE FORMATION**

Les étudiants apprennent à définir les conditions d'existence d'un projet, explorent les méthodes et outils pour créer et concrétiser une forme graphique en adéquation avec les besoins relevés, assurent la médiatisation et l'argumentation de leurs idées.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Ce cours est conçu au 1er semestre autour de micro-projets, ouverts sur différents champs du graphisme. On y aborde principalement les fondamentaux du graphisme et de l'image articulés aux outils numériques et les différentes façons de donner forme à ses idées. Par des approches concrètes du dessin, initiation à une pratique de projet structurée :

- dessin d'observation (différentes techniques et situation, croquis "sur le vif") ;
- dessin synthétique (simplification, découverte d'Illustrator) ;
- dessin d'invention à partir d'un thème, de contraintes créatives (collage, impression riso).

L'objectif est d'arriver progressivement à des projets nécessitant la mise en place d'une démarche de design de plus en plus complète. Il s'agit de former les étudiants aux étapes de la démarche créative : analyse d'une demande, recherches créatives, développement formel et technique, jusqu'à la réalisation d'un objet graphique abouti.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Les projets proposés sont individuels ou collectifs et impliquent de la part de l'étudiant d'être actif et de s'engager personnellement dans les productions proposées afin de commencer à développer sa singularité et sa culture dans le domaine du graphisme. Chacun doit être capable de concevoir son propre corpus de références. Chacun organise sa prise de notes dans un carnet dédié.

ÉVALUATIONS

En contrôle continu, selon les productions demandées. Les phases et étapes (recherche, développement, réalisation) des micro-projets menés sont évaluées. Les projets dans leurs versions finales peuvent faire l'objet d'une présentation orale.

COMPÉTENCES

- C 1.5 \ Démontrer une pratique plastique personnelle maîtrisée.
- C 1.6 \ Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologiques innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).
- C 1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.

- C 3.4 \ Travailler en équipe autant qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.
- C 3.7 \ Faire preuve de distance critique, s'auto évaluer et se remettre en question pour apprendre.

VOLUME SEMESTRIEL

7h/semaine (14 semaines = 98h/semestre)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Éloïse Cariou, Michael Isler, Mélanie Even

Semestre 1**ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS****UE 3 ATELIERS DE CRÉATION****EC 3.3 \ Communication
et médiation du projet****OBJECTIFS DE FORMATION :**

- Initiation aux différents modes et codes de représentation et de communication, en lien avec les projets menés dans les autres EC.
- Apprendre à présenter, communiquer et valoriser son projet.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION :

Ce cours est conçu au 1er semestre en articulation avec les micro-projets développés dans les autres EC. La communication des projets passe par la création d'images, de schémas, de visuels, de discours argumentés qui rendent lisibles la démarche et l'intention de l'étudiant. Progressivement, établir une culture des règles essentielles de composition, typographie, mise en page. L'exigence de clarté dans la communication sera mise au service des propos exposés, en lien avec un travail d'expression orale, individuellement ou en équipe : argumenter sans trahir la part de chacun, expliquer et discuter une démarche en groupe, être capable d'en débattre...

L'objectif de cet enseignement est aussi de préparer les étudiants à l'intégration dans la vie professionnelle : savoir exposer ses projets, mener une recherche documentaire, montrer et démontrer ses idées, faire la démonstration de son processus de création.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Les travaux de communication seront en lien avec les différents projets en cours, qui seront individuels ou collectifs et impliqueront de la part de l'étudiant d'être actif et de s'engager personnellement dans les productions proposées afin de commencer à développer sa singularité et sa culture dans le domaine du graphisme.

ÉVALUATIONS

Les évaluations sont programmées en contrôle continu, en fonction des phases et étapes (recherche, développement, réalisation) des micro-projets menés. Les projets dans leurs versions finales pourront faire l'objet d'une présentation orale.

COMPÉTENCES

- C 2.1 \ Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- C 1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.

VOLUME SEMESTRIEL

1h/semaine (14 semaines = 14h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Éloïse Cariou

Semestre 1**ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS****UE 4 PROFESSIONNALISATION****EC 4 \ Parcours de professionnalisation
et poursuite d'études****OBJECTIFS DE FORMATION**

Visites d'entreprises, d'ateliers, de salons, rencontre avec des professionnels, en lien avec les différents projets en cours.
Accompagnement dans la découverte d'un contexte professionnel permettant à l'étudiant de définir son parcours et son orientation future.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Ce cours est conçu au 1er semestre autour de différentes visites et de rencontres. Les étudiants sont accompagnés en dehors de l'établissement pour aller à la rencontre de graphistes, dessinateurs, illustrateurs, éditeurs, afin de découvrir une première palette de métiers vers lesquels leurs études les orientent. Des rencontres avec des professionnels intervenant au sein du lycée compléteront ces visites, pour mettre les étudiants au contact du réel et leur permettre de se renseigner précisément sur les enjeux des différents contextes professionnels rencontrés.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Les visites donneront lieu à un travail de prise de note et de restitution individuelle. Il est attendu de la part des étudiants d'être actifs et engagés dans les visites et rencontres programmées, pour poser des questions aux professionnels qui les accueilleront, identifier les points d'intérêts et développer leur curiosité. Le travail de restitution demande de prendre du recul sur les rencontres et d'argumenter sa position personnelle.

ÉVALUATIONS

À différents moments du semestre pour rendre compte des visites et rencontres : rapports écrits et illustrés sous la forme d'un journal. Les restitutions des visites peuvent faire l'objet d'une présentation orale.

COMPÉTENCES

- C 1.3 \ Construire un protocole d'observation et rédiger un compte-rendu complet et synthétique.
- C 3.5 \ Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les spécialités possibles pour y accéder.
- C 3.6 \ Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.

VOLUME SEMESTRIEL

3h toutes les 3 semaines (14 semaines = 14h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Éloïse Cariou

ANNÉE 1

SEMESTRE 2

Semestre 2
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES
UE 5 HUMANITÉS ET CULTURES
EC 5.1 \ Humanités

OBJECTIFS DE FORMATION

Ce cours se propose de structurer la réflexion des étudiants, en s'appuyant sur concepts philosophiques, essentiellement issus des pensées esthétiques modernes et contemporaines.

Acquisition d'une culture personnelle en relation avec le monde contemporain. Acquisition de compétences d'analyse, de synthèse, capacité à construire une réflexion personnelle. Maîtrise de l'expression et de la communication.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

— **Lettres**

Le cours du 2e semestre portera plus particulièrement sur l'image (voir, faire voir), autour des thèmes suivants abordés dans des corpus de textes et documents :

- l'image comme mimésis, représentation du réel ;
- l'image et l'imaginaire ;
- l'image comme regard, l'image de presse ;
- l'image virtuelle et le réel...

Le 2e semestre approfondira l'appropriation de compétences et de savoirs spécifiques et transversaux :

- culture et analyse littéraire ;
- maîtrise de l'expression orale et écrite ;
- méthodes et outils du travail intellectuel : approfondissement du 1er semestre, l'accent sera mis sur les compétences de synthèse ;
- analyse de l'image, éléments de sémiologie...

— **Philosophie**

Ce cours est conçu en articulation avec les micro-projets développés dans les autres EC. Il abordera notamment des questionnements liés à la culture et à ses lieux, au langage, aux rôles social et politique de l'artiste, au sens et à la signification.

D'un point de vue méthodique, il s'agira d'approfondir les points déjà vus au 1er semestre, avec pour but d'aider les étudiants à trouver une posture qu'ils puissent soutenir de façon rigoureuse. Ils seront amenés à mobiliser toujours plus une culture générale au service de leur réflexion.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

— **Lettres**

- lecture et analyse de textes, de documents de nature différente : textes littéraires, essais, articles... ;
- étude d'images ;
- écriture personnelle sur le thème de l'image ;
- rédaction d'un résumé, rédaction d'une synthèse autour du thème de l'image

— **Philosophie**

- Sens du questionnement et curiosité.
- Lectures et analyses de textes philosophiques.
- Choix et analyses d'œuvres en relation avec un concept
- Mobilité intellectuelle, et appropriation d'une culture.

- Organiser une pensée, à l'écrit comme à l'oral.

ÉVALUATIONS

— Lettres

Environ 4 évaluations réparties sur le semestre :

- sujet d'écriture personnelle associé à l'étude d'un corpus ;
- résumé de texte ;
- synthèse de documents, évaluation à l'aide d'un tableau de compétences ;
- exposé oral sur le thème de l'image.

— Philosophie

3 évaluations réparties sur le semestre, qui pourront faire l'objet d'une présentation orale ou écrite :

- Choisir une œuvre ou davantage et la mettre en relation avec une notion.
- Organiser un chemin de pensée.
- Soutenir une posture.

Les évaluations en Lettres et Philosophie seront regroupées dans une moyenne commune.

COMPÉTENCES

Communes aux deux enseignements :

- C1.1 \ Mobiliser une culture générale artistique et une connaissance des concepts issus de disciplines connexes pour analyser et apprécier les contextes de création, conception et production du design et des métiers d'art au regard de leurs dimensions historique, sociétale, esthétique, technologique, économique et environnementale.
- C1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.
- C2.3 \ Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- C2.5 \ Maîtriser et utiliser les différents registres d'expression écrite et orale de la langue française.

VOLUME SEMESTRIEL

— Lettres

2 h/semaine (20 semaines = 40h / semestre)

— Philosophie

1h/semaine (20 semaines = 20h/semaine)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Anne Mortal, Loïc Palluel

Semestre 2**ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES****UE 5 HUMANITÉS ET CULTURES****EC 5.2 \ Culture des arts, du design
et des techniques****OBJECTIFS DE FORMATION**

Ce cours vise à développer les connaissances théoriques et la réflexion critique de l'étudiant dans le champ du graphisme et de la typographie.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

- Faire appréhender aux étudiants l'histoire des écritures et des supports de l'écriture, en leur fournissant des points de repères historiques (périodes historiques : de la Renaissance au XIXe siècle).
- Poursuivre les grandes notions du design en général et du design graphique en particulier, dans une perspective de transversalité entre les disciplines.
- Les exercer à l'étude de cas et leur fournir des outils de recherche (bibliographie et nomenclature, travail de documentation, méthodologie d'analyse).

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Prise de notes et participation orale, analyse de cas pratique, recherche documentaire en classe ou en bibliothèque, visite d'exposition

ÉVALUATIONS

Devoirs sur table, compte-rendu d'exposition et exposé individuel en lien avec les notions techno-esthétiques abordés en cours. Calendrier des évaluations : courant et fin du semestre

COMPÉTENCES

- C 2.4 \ Développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique.
- C 1.1 \ Mobiliser une culture générale artistique et une connaissance des concepts issus de disciplines connexes pour analyser et apprécier les contextes de création, conception et production du design et des métiers d'art au regard de leurs dimensions historique, sociétale, esthétique, technologique, économique et environnementale.

VOLUME SEMESTRIEL

2h/semaine (20 semaines = 40h / semestre)

ENSEIGNANT RESPONSABLE

Romuald Roudier Théron

Semestre 2**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 6 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 6.1 \ Outils d'expression
et d'exploration créative****OBJECTIFS DE FORMATION****— Photographie**

L'objectif est de : développer une pratique singulière (à travers l'expérimentation), et l'autonomie de chacun dans l'utilisation des outils à disposition (appareils photo/ studio photo, logiciels...). Il s'agit également d'enrichir les références photographiques.

— Pratiques plastiques

Ce cours vise à découvrir et pratiquer les outils fondamentaux d'expression ainsi que développer une démarche créative autonome et réflexive.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION**— Photographie**

Le second semestre s'articulera principalement autour d'une pratique d'atelier : exercices et projets seront à réaliser avec une plus grande autonomie de fonctionnement.

- Initiation au sténopé (prise de vue et découverte du labo photo traditionnel : photographie argentique).
- Apport de références culturelles (diaporamas thématiques, et petits films sur des photographes).

— Pratiques plastiques

Au second semestre, ce cours propose un travail de recherche et d'expérimentations autour du livre en général et de l'impression sérigraphique en particulier. Le cours poursuit les objectifs suivants :

- Développement des moyens graphiques et plastiques autour du design de livre dans un souci de transversalité entre l'imprimé et le numérique.
- Initiation à la sérigraphie.
- Convocation de références artistiques pertinentes et ouverture sur les différents domaines de la création graphique et typographique.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT**— Photographie**

- Le carnet/ prise de note : commencé au premier semestre, il sera à poursuivre.
- Pratique régulière de la photographie, avec des exercices et un projet de création.
- Production d'une petite série personnelle à chaque période de vacances (thème imposé).

— Pratiques plastiques

Une série de dessins et d'expérimentations réalisés au sein d'un carnet de recherche ; développement d'une écriture graphique personnelle par exploration des matériaux et des gestes, des outils et des méthodes ; workshops.

L'apport de références culturels pendant le cours met en perspective la pratique de l'étudiant avec la création graphique et typographique dans son ensemble, et de comprendre les enjeux historiques, culturels, techniques qui participent à l'émergence d'un projet artistique.

ÉVALUATIONS

— Photographie

Le carnet de prise de notes photo sera relevé 1 fois dans le semestre et noté. Les évaluations porteront sur les exercices et projets, ainsi que sur les séries produites pendant les vacances (présentées à l'oral devant la classe).

— Pratiques plastiques

Évaluation des différents projets sur l'année (projet seul ou en groupe, phases finale et intermédiaire notés) lors de courte présentation orale (15 minutes ; 10 de présentations et 5 minutes d'échange). L'évaluation porte sur la richesse et la diversité des expérimentations, l'adéquation des outils techniques utilisés, la pertinence des propositions et la qualité des rendus.

COMPÉTENCES

— **C 1.5** \ Démontrer une pratique plastique personnelle maîtrisée.

— **C 1.7** \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.

— **C 3.4** \ Travailler en équipe autant qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.

VOLUME SEMESTRIEL

— Photographie

2h/semaine (20 semaines = 20 h / semestre)

— Écritures plastiques

4h/semaine (20 semaines = 80 h / semestre)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Frédérique Plas, Romuald Roudier Théron

Semestre 2**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 6 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 6.2 \ Technologie et matériaux****OBJECTIFS DE FORMATION**

Ce cours vise à développer les connaissances des étudiants en typographie et les initier à la conception et la réalisation de caractères typographiques.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Ce cours aborde l'histoire de la typographie dans ses aspects fonctionnels, esthétiques, culturels. Il comporte notamment l'acquisition d'un vocabulaire spécifique, l'apprentissage des différentes classifications et l'étude de notions techno-esthétiques liées à la pratique de la typographie (lisibilité, équilibre et harmonie du caractère, usage de la grille, modularité, calligraphie, expressivité de la lettre...).

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Prise de notes et participation orale, analyse de cas pratique, formation technique sur papier ou écran, recherche documentaire.

ÉVALUATIONS

Devoirs sur table et exposé. Conception et réalisation d'une famille de caractères typographiques. Calendrier des évaluations : courant du semestre.

COMPÉTENCES

— C 1.2 \ Définir des problématiques disciplinaires et identifier leurs enjeux au regard de l'actualité et de leurs perspectives d'évolution selon une réflexion prospective.

— C 1.6 \ Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologiques innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).

VOLUME SEMESTRIEL

1h/semaine (20 semaines = 20 h / semestre)

ENSEIGNANT RESPONSABLE

Romuald Roudier Théron

Semestre 2**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 6 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 6.3 \ Outils et langages numériques****OBJECTIFS DE FORMATION**

Acquisition de compétences pratiques dans le champ des outils numériques et des langages de programmation, et sensibilisation aux enjeux socio-économiques afférents, en articulation avec les modules “Humanités” et “Contextes économiques & juridiques”

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Le deuxième semestre sera consacré à l'apprentissage des bases des langages de programmation : Html, CSS, Javascript ainsi que le fonctionnement d'un site web. On abordera le contexte économique et social de la naissance d'internet et du World Wild Web. Nous analyserons son fonctionnement, les différents acteurs et enjeux de sa création. En plus d'un renforcement des compétences liées à la PAO, les étudiants seront formés au webdesign, à la construction et la programmation de site web. Nous aborderons pour finir la question du responsive web design et son fonctionnement pratique. Une exploration des logiciels libres de droits pour la création numérique sera engagée et restituée dans USABLE. (Résultat d'un workshop réalisé en mars 2018 avec Raphaël Bastide)

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

L'enseignement se base sur des exercices pratiques montrés à l'écran et à reproduire personnellement sur son poste de travail. L'étudiant devra aussi prendre en note de façon synthétique le cours et les références données lors de cours magistraux.

ÉVALUATIONS

Un premier contrôle de connaissances d'1h permettra d'évaluer l'étudiant sur l'acquisition des notions de bases des langages HTML/CSS.

Un TP à réaliser en cours sous forme d'exercice pratique sera évalué à mi-semester. Les étudiants seront ensuite évalués sur la méthodologie d'intégration d'un projet de site web conçu et réalisé dans le cours de technique et savoir-faire.

COMPÉTENCES

— C 2.1 \ Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.

— C 3.2 \ Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

VOLUME SEMESTRIEL

3h/semaine (20 semaines = 60 h / semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Mélanie Even

Semestre 2**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 6 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 6.4 \ Langues vivantes****OBJECTIFS DE FORMATION**

- Consolider et développer la maîtrise de l'anglais à travers une approche interculturelle du domaine professionnel : donner accès au patrimoine culturel et artistique du monde anglophone.
- Encourager à l'ouverture à l'international afin de faciliter la mobilité sous la forme de périodes d'études à l'étranger en vue de l'intégration dans des équipes de création composées de locuteurs anglophones.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Au deuxième semestre ce cours vise la pratique orale et écrite de la langue appliquée au secteur de la création. Il s'agit d'entraîner les étudiants à mobiliser les moyens d'expression spécifiques au domaine des arts, des sciences, du design et de la création. L'objectif est de faire acquérir et utiliser de façon régulière un lexique fonctionnel lié au domaine de l'art et de la création et, de développer des compétences transférables d'une situation de communication à une autre.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Dans une approche actionnelle et conformément aux exigences du Cadre européen commun de référence pour les langues, les étudiants sont systématiquement amenés à pratiquer les différentes activités langagières à travers l'étude de supports authentiques et variés en lien avec le secteur de la création.

Le cours est régulièrement approché en synergie avec les enseignements pratiques et professionnels afin de faciliter un ancrage professionnel de l'usage de la langue.

ÉVALUATIONS ET COMPÉTENCES

Maîtrise de la compréhension et de l'expression écrites et orales de l'anglais au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

3 situations d'évaluation:

- Production orale (C 2.4 développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique, C 1.7 énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet)
- Compréhension écrite (C 2.2 identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet)
- Compréhension orale (C 2.6).

VOLUME SEMESTRIEL

2h/semaine (20 semaines = 40h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Sonya Ait-Kaci

Semestre 2

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

UE 6 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES

EC 6.5 \ Contextes économiques & juridiques

OBJECTIFS DE FORMATION

Harmoniser, consolider et développer les connaissances et les compétences en expression écrite et orale dans le domaine visé de manière à permettre de comprendre et d'appréhender les enjeux économiques, juridiques et financiers des entreprises du secteur.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Cet enseignement apporte au futur titulaire du diplôme les connaissances et compétences d'économie-gestion qu'il sera amené à mobiliser dans le cadre de ses activités professionnelles. Par conséquent, l'enseignement est adossé et contextualisé par le champ professionnel du diplôme. Les compétences et les savoirs associés devront donc permettre à l'étudiant de situer et comprendre son activité au regard des problématiques et des défis des organisations du design et des métiers d'art.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Connaissances générales appliquées à l'industrie et à l'entrepreneuriat. compréhension et expression orale et écrite.

ÉVALUATIONS

Les évaluations individuelles sont programmées à différents moments du semestre : compte-rendus, petits rapports écrits et illustrés, notes de synthèse, etc.

VOLUME SEMESTRIEL

1 h par semaine (20 semaines = 20h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Maud Bonté

Semestre 2**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 7 ATELIERS DE CRÉATION****EC 7.1 \ Techniques et savoir-faire****OBJECTIFS DE FORMATION**

Acquisition des techniques pour en faire des outils de création.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

De la contre culture à la cyberculture. Le point de départ du deuxième semestre est le livre de Fred Turner, Aux sources de l'utopie numérique. La compréhension et l'analyse du contextes et des enjeux de la création d'internet par les pionniers sera au coeur des projets développés au deuxième semestre. L'étudiant sera dans une posture de découverte et de sensibilisation des différentes techniques du webdesign et de l'intégration numérique ainsi qu'un approfondissement du savoir-faire en motion design. Au cours second semestre, l'étudiant devra investir le média web sur différents projets.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

L'étudiant sera engagé vers une posture créative et une attitude de mise en jeu et d'interrogation de gestes élaborés, de matériaux complexes.

ÉVALUATIONS

Trois évaluations sont programmées, à chaque phase et étape (recherche, développement, réalisation) des micro-projets menés. Les projets dans leurs versions finales peuvent faire l'objet d'une présentation orale.

COMPÉTENCES

- C 2.4 \ Développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique.
- C 1.4 \ Repérer et sélectionner les outils et méthodes adaptés permettant de structurer les différentes phases d'élaboration d'un projet et leurs interactions, en privilégiant une approche collaborative avec l'ensemble des acteurs concernés (utilisateurs, producteurs et acteurs de la société).
- C 1.6 \ Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologiques innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).
- C 1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.

VOLUME SEMESTRIEL

4h/semaine (20 semaines = 80 h / semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Mélanie Even

Semestre 2**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 7 ATELIERS DE CRÉATION****EC 7.2 \ Pratique et mise
en œuvre du projet****OBJECTIFS DE FORMATION**

Définir les conditions d'existence d'un projet, explorer les méthodes et outils pour créer et concrétiser une forme graphique en adéquation avec les besoins relevés, assurer la médiatisation et l'argumentation de ses idées.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Ce cours est conçu au 2e semestre autour de micro-projets, ouverts sur différents champs du graphisme. On y abordera principalement les fondamentaux du graphisme articulé aux outils numériques.

Dans la continuité du premier semestre, les étudiants vont progressivement vers une pratique de projet structurée :

- pictogrammes, signalétique ;
- approche de l'édition et principe de variants/invariants ;
- stop-motion (scénario, réalisation) ;
- approche de l'identité visuelle ;
- facilitation graphique (data visualisation "à la main") ;
- premier projet avec un partenaire pour la réalisation d'un teaser.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Les projets proposés seront individuels ou collectifs et impliqueront de la part de l'étudiant d'être actif et de s'engager personnellement dans les productions proposées afin de commencer à développer sa singularité et sa culture dans le domaine du graphisme. Chacun doit être capable de concevoir son propre corpus de références. Chacun organise sa prise de notes dans un carnet dédié.

ÉVALUATIONS

En contrôle continu, selon les productions demandées. Les phases et étapes (recherche, développement, réalisation) des micro-projets menés sont évaluées. Les projets dans leurs versions finales peuvent faire l'objet d'une présentation orale.

COMPÉTENCES

- C 1.5 \ Démontrer une pratique plastique personnelle maîtrisée.
- C 1.6 \ Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologiques innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).
- C 1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.
- C 3.4 \ Travailler en équipe autant qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.
- C 3.7 \ Faire preuve de distance critique, s'auto évaluer et se remettre en question pour apprendre.

VOLUME SEMESTRIEL

7h/semaine (20 semaines = 140 h / semestre)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Éloïse Cariou, Michael Isler, Mélanie Even

Semestre 2**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 7 ATELIERS DE CRÉATION****EC 7.3 \ Communication
et médiation du projet****OBJECTIFS DE FORMATION**

Initiation aux différents modes et codes de représentation et de communication, en lien avec les projets menés dans les autres EC. Apprendre à présenter, communiquer et valoriser son projet.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Ce cours est conçu au 2e semestre en articulation avec les micro-projets développés dans les autres EC, en lien avec les différents champs du graphisme. La communication des projets passe par la création d'images, de schémas, de visuels, de discours argumentés qui permettent de comprendre la démarche et l'intention de l'étudiant. Les règles essentielles de composition, typographie, mise en page seront consolidées. L'exigence de clarté dans la communication sera mise au service des propos exposés, en lien avec un travail d'expression orale, individuellement ou en équipe.

L'objectif de cet enseignement est aussi de préparer les étudiants à l'intégration dans la vie professionnelle pour savoir exposer ses projets, mais aussi mener une recherche documentaire, montrer et démontrer ses idées, faire la démonstration de son processus de création.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Les travaux de communication seront en lien avec les différents projets en cours, qui seront individuels ou collectifs et impliqueront de la part de l'étudiant d'être actif et de s'engager personnellement dans les productions proposées afin de commencer à développer sa singularité et sa culture dans le domaine du graphisme.

ÉVALUATIONS

Trois évaluations sont programmées à différents moments du semestre, en fonction des phases et étapes (recherche, développement, réalisation) des micro-projets menés. Les projets dans leurs versions finales pourront faire l'objet d'une présentation orale.

COMPÉTENCES

- C 2.1 \ Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- C 1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.

VOLUME SEMESTRIEL

1h/semaine (20 semaines = 20h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Éloïse Cariou

Semestre 2**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 8 PROFESSIONNALISATION****EC 8 \ Parcours de professionnalisation
et poursuite d'études****OBJECTIFS DE FORMATION**

Visites d'entreprises, de laboratoires ou de centres de recherche en lien avec les différents projets en cours. Accompagnement dans la découverte d'un contexte professionnel permettant à l'étudiant de définir son parcours et son orientation future.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Ce cours est conçu au 2e semestre autour de visites et de rencontres. Les étudiants sont accompagnés en dehors de l'établissement pour aller à la rencontre de graphistes, dessinateurs, illustrateurs, web-designers, développeurs afin de découvrir des métiers vers lesquels leurs études les orientent. Des visites d'imprimeries, d'ateliers, de studio de design, d'expositions ou de FabLabs seront également proposées, pour mettre les étudiants au contact du réel et leur permettre de se renseigner précisément sur les enjeux des différents contextes professionnels rencontrés.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Les visites donneront lieu à un travail de prise de note et de restitution individuelle. Il est attendu de la part des étudiants d'être actifs et engagés dans les visites et rencontres programmées, pour poser des questions aux professionnels qui les accueilleront, identifier les points d'intérêts particuliers et développer leur curiosité.

ÉVALUATIONS

Trois évaluations individuelles sont programmées à différents moments du semestre : compte-rendus, petits rapports écrits et illustrés, notes de synthèse, etc. Les restitutions des visites et des rencontres pourront faire l'objet d'une présentation orale.

COMPÉTENCES

- C 1.3 \ Construire un protocole d'observation et rédiger un compte-rendu complet et synthétique.
- C 3.2 \ Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- C 3.5 \ Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les spécialités possibles pour y accéder.
- C 3.6 \ Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.

VOLUME SEMESTRIEL

3h toutes les 3 semaines (20 semaines =20h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Éloïse Cariou

EC 8 \ PARCOURS DE PROFESSIONNALISATION ET POURSUITE D'ÉTUDES — stage découverte

AU SECOND SEMESTRE DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE DNMADE, LES ÉTUDIANTS RÉALISENT UNE PÉRIODE DE STAGE D'OBSERVATION ACTIVE EN ENTREPRISE.

JORF n°115 du 18 mai 2018 :

“Stages : Afin de consolider et d'enrichir son parcours, des périodes de stage au cours des trois années autorisera [...] : - un stage de 2 semaines (maximum 70 heures) au cours du deuxième semestre ayant pour objectif la définition d'un parcours par le biais d'une observation active et la découverte d'un contexte professionnel en particulier [...]”

OBJECTIFS DE FORMATION :

Ce stage d'observation active vient en appui et en complémentarité des visites et rencontres avec des professionnels organisés au S1 dans l'EC 4. Il s'agit de développer chez l'étudiant la compréhension des différents champs professionnels et de leurs enjeux, en le plaçant comme acteur central de cette démarche de découverte et de prospection. L'objectif final est toujours pour l'étudiant de dessiner progressivement son parcours professionnel et d'études à venir.

Par ailleurs, ce premier stage permettra aux étudiants de s'initier à la recherche de stage, d'en comprendre le fonctionnement, et d'affirmer son intérêt pour l'un ou l'autre des domaines du design graphique numérique (ou à l'inverse son souhait de tester d'autres domaines après ce premier stage) et permettre ainsi une progressivité plus efficace vers le stage de 2e année de DNMADE (au S4).

Types d'entreprises visées par ce stage :

- agence de design graphique à spécialité imprimé et/ou numérique
- collectif de designers graphiques et/ou illustrateurs, imprimeurs indépendants
- agence de webdesign, de développement
- fablab
- imprimerie, entreprise spécialisée dans la sérigraphie, le letterpress
- agence de publicité, de communication

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT :

- Recherche de stage : sélection des champs professionnels visés et des entreprises correspondantes, travail de candidature (cv, lettre de motivation), prise de contact avec les entreprises ou entrepreneurs individuels.
- Réalisation de la période de stage : observation active, prise d'initiatives, prises de notes, échanges avec les professionnels.
- Travail de restitution : préparation d'un rapport d'activités, d'un oral de restitution. Prise de recul critique sur l'expérience vécue et élaboration de son parcours individuel à venir (champ du design graphique visé ou au contraire non-visé, et les voies pour y parvenir, notamment en terme de poursuite d'études).

ÉVALUATIONS

Dans le cadre de l'UE 8, sont évalués les compétences liées à :

- les démarches relatives à la recherche de stage ;
- la réalisation de la période de stage et sa restitution, sous la forme d'un oral accompagné d'un écrit court.

Ces évaluations comptent pour la validation des crédits de l'UE 8 (au S2).

COMPÉTENCES

- **C 3.1** \ Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.
- **C 3.2** \ Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- **C 3.3** \ Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.

- **C 3.5** \ Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les spécialités possibles pour y accéder.
- **C 3.6** \ Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.
- **C 3.7** \ Faire preuve de distance critique, s'auto évaluer et se remettre en question pour apprendre.

VOLUME HORAIRE ET CALENDRIER :

- Durée du stage : 1 semaine (maximum 35h) au début du mois de mai
- Préparation de la recherche de stage et recherches effectives à partir de fin janvier 2020 : 3 séances de 2h de l'EC Parcours de professionnalisation et poursuite d'études + 8h de travail en autonomie.
- Retour en classe et préparation de la restitution écrite et orale : 3 séances de 2h de l'EC Parcours de professionnalisation et poursuite d'études + 8h de travail en autonomie.
- Restitution orale sous forme d'un jury réduit auquel pourra participer le maître de stage s'il le souhaite, début juin, avant la commission pédagogique du deuxième semestre.

TOTAL POUR L'EC Parcours de professionnalisation et poursuite d'études : 12H consacrées à la préparation et à la restitution du stage.

SEMESTRE 1																					
		Compétences disciplinaires						Compétences transversales et linguistiques						Compétences professionnelles							
		C1.1	C1.2	C1.3	C1.4	C1.5	C1.6	C1.7	C2.1	C2.2	C2.3	C2.4	C2.5	C2.6	C3.1	C3.2	C3.3	C3.4	C3.5	C3.6	C3.7
Enseignements Génériques	1.1	■					■			■		■									
	1.2			■					■												
Enseignements Transversaux	2.1				■		■														
	2.2		■																		
	2.3						■														
	2.4								■	■	■			■							
	2.5														■		■		■		
Enseignements Pratiques & Professionnels	3.1				■		■		■												
	3.2				■		■											■			■
	3.3								■												
	4			■															■	■	
SEMESTRE 2																					
		Compétences disciplinaires						Compétences transversales et linguistiques						Compétences professionnelles							
		C1.1	C1.2	C1.3	C1.4	C1.5	C1.6	C1.7	C2.1	C2.2	C2.3	C2.4	C2.5	C2.6	C3.1	C3.2	C3.3	C3.4	C3.5	C3.6	C3.7
Enseignements Génériques	5.1	■					■			■		■									
	5.2	■									■										
Enseignements Transversaux	6.1				■		■											■			
	6.2		■				■														
	6.3							■								■					
	6.4						■		■		■		■								
	6.5									■			■		■		■		■		
Enseignements Pratiques & Professionnels	7.1				■		■				■										
	7.2				■		■											■			■
	7.3							■													
	8			■												■			■	■	

DNMADE 1 Répartition des compétences DNMADE par EC

DN MADE graphisme augmenté — 2e année

Le Diplôme National des Métiers d'Art et du Design (DN MADE) est un cycle de formation en trois ans, sous la tutelle pédagogique du ministère de l'éducation nationale, qui vise le grade de licence.

La deuxième année du cursus vise à l'approfondissement des spécialités du parcours. Les semestres 3 et 4 permettent à l'étudiant de construire son parcours en se déterminant vers un ou plusieurs domaines de création.

Organisation de l'année

Au semestre 3 : 14 semaines de cours (25 heures de cours hebdomadaires)

Au semestre 4 : 10 semaines de cours (25 heures de cours hebdomadaires) puis 12 à 14 semaines de stage.

Approfondissement des spécialités du parcours

Les semestres 3 et 4 permettent le développement de la pratique du projet en design graphique numérique. Les projets, individuels ou collectifs, visent :

- l'initiation à des projets non-ciblés en terme d'outils et techniques - plurimédias - dans lesquels l'intention de projet détermine le choix des outils et techniques employés ;
- le perfectionnement sur les outils du designer graphique numérique : introduction à la réalité augmentée, développement des compétences en webdesign, approfondissement des techniques d'animation, mais aussi initiation à la risographie ;
- le renforcement de la démarche de projet : il s'agit d'apprendre à déterminer une intention en cohérence avec la demande, le contexte, les usagers, et de savoir matérialiser une intention par des choix formels et techniques cohérents.

Initiation aux croisements entre recherche pratique et théorique

Par ailleurs, la 2e année de DNMADE a pour but de confronter la pratique du projet en design graphique à une réflexion théorique sur les champs du graphisme et de la typographie, en particulier avec l'introduction d'un nouvel EC "Démarche de recherche en lien avec la pratique du projet".

Les objectifs sont :

- l'initiation aux problématiques issues de la recherche en design ;
- la mise en place d'une démarche de recherche théorique parallèle à la pratique du projet : lectures, recherches de sources historiques (archives), conférences...

Stage

Enfin, la 2e année de DNMADE se caractérise par une période de stage long (12 à 14 semaines) au semestre 4, réalisé dans un studio, une agence ou un collectif de design graphique, et permettant une immersion réelle dans le milieu professionnel.

Professionnels associés

Comme pour les années 1 et 3, des professionnels issus des champs du design graphique interviennent auprès des étudiants :

Christophe Lemaître (Processing)
Juliette Vivier (reliure)
Thibéry Maillard (SVG animé)
Johanna Grandgirard (risographie)
Tatiana Vilela dos Santos (game design)
Julienne Richard (recherche en design)

Temps forts de l'année

SEPTEMBRE - À LA RENTRÉE

Semaine d'intégration — Workshop Parcours

La première semaine de l'année est consacrée à un workshop commun entre les étudiants découvrent ou redécouvrent les lieux culturels et artistiques (musées, librairies, galeries...) parisiens, dont ils font une présentation synthétique, afin d'en réaliser un catalogue en ligne.

SEPTEMBRE

Préparation au stage

En septembre, la préparation à la recherche de stage est faite de manière transversale avec les enseignants des Ateliers de création, d'anglais, de lettres et d'économie-gestion-droit. Il s'agit pour les étudiants d'affirmer leur profil créatif, de réaliser leur portfolio en ligne ainsi que leur identité visuelle personnelle appliquée aux supports de communication nécessaires à leur recherche de stage.

FÉVRIER

Workshop Game Design

En février, le workshop game design, commun aux étudiants de 1ère et 2e année permet d'aborder les notions de gameplay, de collaboratif, en vue de la réalisation en équipes de jeux de plateau.

MARS

Préparation au projet MADE

Au semestre 4, la préparation du projet DNMADE est amorcée. La préparation à l'écrit du projet MADE se fait, avant le départ en stage, en transversalité entre les cours de philosophie et de démarche de recherche en lien avec la pratique du projet. Il s'agit pour les étudiants de se positionner pour un sujet, de mettre en place les mécanismes de la recherche documentaire, d'apprendre à problématiser un sujet.

AVRIL-JUIN

Période de stage

Le stage a lieu au semestre 4. Il dure entre 12 et 14 semaines. Studio de design graphique, de motion design, agence de publicité, média, studio de webdesign, collectif pluridisciplinaire... sont les lieux de stage visés par les étudiants. Le stage donne lieu à la réalisation d'un rapport d'activités qui sera évalué au semestre 5.

ANNÉE 2

SEMESTRE 3

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

—

UE 9 - HUMANITÉS ET CULTURES (7 ECTS)

EC 9.1 - Humanités

- Lettres
- Philosophie

EC 9.2 - Culture des arts, du design et des techniques

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

—

UE 10 - MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES (10 ECTS)

EC 10.1 - Outils d'expression et d'exploration créative

EC 10.2 - Technologies et matériaux

EC 10.3 - Outils et langages numériques

EC 10.4 - Langues vivantes

EC 10.5 - Contextes économiques & juridiques

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

—

UE 11 - ATELIERS DE CRÉATION (12 ECTS)

EC 11.1 - Techniques et savoir-faire

EC 11.2 - Pratique et mise en œuvre du projet

EC 11.3 - Communication et médiation du projet

EC 11.4 - Démarche de recherche en lien avec la pratique du projet

UE 12 - PROFESSIONNALISATION

EC 12 - Parcours de professionnalisation et poursuite d'étude (1 ECTS)

SEMESTRE 4

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES

—

UE 13 - HUMANITÉS ET CULTURES (6 ECTS)

EC 13.1 - Humanités

- Lettres
- Philosophie

EC 13.2 - Culture des arts, du design et des techniques

ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

—

UE 14 - MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES (7 ECTS)

EC 14.1 - Outils d'expression et d'exploration créative

EC 14.2 - Technologies et matériaux

EC 14.3 - Outils et langages numériques

EC 14.4 - Langues vivantes

EC 14.5 - Contextes économiques & juridiques

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

—

UE 15 - ATELIERS DE CRÉATION (7 ECTS)

EC 15.1 - Techniques et savoir-faire

EC 15.2 - Pratique et mise en œuvre du projet

EC 15.3 - Communication et médiation du projet

EC 15.4 - Démarche de recherche en lien avec la pratique du projet

UE 16 - PROFESSIONNALISATION

EC 16.1 - Parcours de professionnalisation et poursuite d'étude (1 ECTS)

EC 16.2 - Stage (9 ECTS)

ANNÉE 2

SEMESTRE 3

Semestre 3
 ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES
 UE 9 HUMANITÉS ET CULTURES
EC 9.1 \ Humanités

OBJECTIFS DE FORMATION :

— **Lettres**

Ce cours se propose de donner aux étudiants une culture générale dont ils auront besoin dans leur vie professionnelle et dans leur vie de citoyen. Il vise à développer le sens de la réflexion en se fondant sur des thématiques variées, tournées vers le monde contemporain. Il s'agit d'approfondir des compétences d'analyse de textes et de supports variés (textes littéraires, articles de presse, essais, oeuvres artistiques, oeuvres cinématographiques). Il s'agit d'approfondir la maîtrise de la langue écrite, de pratiquer la synthèse de documents et l'écriture personnelle argumentée en lien avec les thèmes définis pour l'année. Communiquer efficacement et mettre en oeuvre la recherche documentaire sont aussi des objectifs de ce cours.

— **Philosophie**

Examen d'un certain nombre de notions transversales des domaines philosophiques et esthétiques, et plus spécifiquement, mais pas exclusivement, du design et des métiers d'art. Réfléchir conjointement sur le monde et sur la pratique des étudiants. En s'appuyant sur des exemples précis et des expérimentations, articuler ces problèmes à ceux plus généraux de la philosophie, des théories esthétiques.

DESCRIPTIFS DES CONTENUS DE FORMATION :

— **Lettres**

Le cours s'organisera autour d'une thématique portant sur les grands sujets du monde contemporain. Le cours du premier semestre proposera aux étudiants une réflexion sur le thème du corps, selon la problématique du "Corps naturel, corps artificiel" : le corps humain, soumis aux lois de la nature, synonyme de beauté comme de souffrance, n'est-il pas appelé à devenir artificiel pour être enfin maîtrisé ? Quels sont ses capacités et ses limites ? Comment l'homme l'esthétise-t-il, le modifie-t-il, le répare-t-il ? Le corps dit augmenté est-il encore humain ? Nous nous consacrerons à l'approfondissement de compétences et de savoirs spécifiques et transversaux: maîtrise de l'expression écrite et orale, conceptualisation et structuration efficace de la pensée, recherche documentaire.

— **Philosophie**

I - SEMAINE D'INTÉGRATION

Croquis écrit : la note prise sur le vif.

II - LA BEAUTÉ

Qu'est-on amené à juger beau ?

Bibliographie indicative :

Platon *Hippias Majeur* ; la caverne de la *République*. Mimesis.

Aristote *La Poétique*. Poiesis

Kant *Critique de la raison pratique*

Deleuze "Résistance" in l'*Abécédaire*

Le "simulacre" versus la mimesis dans *Logique du sens*

Voir aussi : James Turrell, Bill Viola, Œdipe de Sophocle, Ron Mueck...

III - ART ET TECHNIQUE

Comment l'art s'approprié-t-il, réfléchit-il, se transforme-t-il avec, lutte-t-il contre la technique ? Comment est-on amené à penser cette articulation au vu des technologies les plus récentes ?

Bibliographie indicative :

Baudelaire

Gisèle Freund *Photographie et société* 1974

Walter Benjamin *L'œuvre d'art à l'ère de la reproductibilité technique*, 1935

Didi-Huberman *Ce que nous voyons et ce qui nous regarde*, 1992 sur l'aura d'après Benjamin

Martin Heidegger "La question de la technique", 1953 in *Essais et Conférences*, et l'aléthéia.

Gilbert Simondon *Du Mode d'existence des Objets techniques* 1958 : désasservir les objets techniques

Adorno et Horkheimer *La dialectique de la raison*, 1944

Theodor Adorno *W Théorie esthétique* 1969 Peur d'une disparition de l'art

Pierre-Damien Huyghes *Art et industrie*, 1999

Stiegler *Ars industrialis - Réenchanter le monde - La valeur esprit contre le populisme industriel*, 2006. Sur technique/ technologie/ politique/ numérique

Pierre-Damien Huyghes *Le différend esthétique*, 2004

Cf. aussi Fernand Léger, Jean Tinguely, Gerhard Richter, Simon Hantaï, Sol Le Witt, Tony Smith, Robert Smithson, Giacometti...

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

— Lettres

- Lecture et analyse de textes et de documents de nature différente (textes littéraires, articles de presse, essais, oeuvres d'artistes, extraits cinématographiques).
- Exercices de synthèse.
- Lecture cursive d'une oeuvre littéraire ou d'un ouvrage en rapport avec le thème au programme.
- Pratique de l'oral en cours.
- Écriture personnelle argumentée en rapport avec le thème et les lectures du semestre.

— Philosophie

- Recherche d'un questionnement pertinent.
- Lecture et analyse de textes philosophiques, mis en relation systématiquement avec des oeuvres d'art et de design.

ÉVALUATIONS

— Lettres

- Lecture et analyse de textes et de documents de nature différente (textes littéraires, articles de presse, essais, oeuvres d'artistes, extraits cinématographiques).
- Exercices de synthèse.
- Lecture cursive d'une oeuvre littéraire ou d'un ouvrage en rapport avec le thème au programme.
- Écriture personnelle argumentée en rapport avec le thème et lectures du semestre.

— Philosophie

Travail demandé : s'engager personnellement dans la défense et les enjeux d'une œuvre choisie en s'appuyant sur les théories esthétiques abordées, et une documentation ciblée. Ecrit et oral.

Les évaluations en Lettres et Philosophie seront regroupées dans une moyenne commune.

COMPÉTENCES**— Lettres**

- Acquérir un socle commun de connaissances, consolider une culture personnelle et critique, maîtriser des repères culturels fondamentaux, développer une culture littéraire.

- Maîtriser des méthodes : analyser, comprendre, synthétiser.

- Communiquer : qualité, rigueur et précision de la langue française; maîtrise des nuances dans l'expression, des registres, des connotations.

- Savoirs et compétences transversaux: communication écrite et orale en français, compréhension et communication; argumentation, exposition écrite et orale d'une réflexion, d'un processus, d'une démonstration.

— Philosophie

- Recherche documentaire

C1.1 \ Mobiliser une culture générale artistique et une connaissance des concepts issus de disciplines connexes pour analyser et apprécier les contextes de création, conception et production du design et des métiers d'art au regard de leurs dimensions historique, sociétale, esthétique, technologique, économique et environnementale.

C2.2 \ Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet.

- Trouver une posture

C1.7 \ Énoncer des idées, argumenter ses choix, et communiquer les multiples aspects d'un projet.

VOLUME SEMESTRIEL**— Lettres**

2h/semaine (14 semaines = 28h/semestre)

— Philosophie

1h/semaine (14 semaines = 14h/semestre)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Anne Mortal, Carole Aubertin

Semestre 3**ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES****UE 9 HUMANITÉS ET CULTURES****EC 9.2 \ Culture des arts, du design
et des techniques****OBJECTIFS DE FORMATION**

Ce cours vise à développer les connaissances théoriques et la réflexion critique des étudiants dans le champ du graphisme et de la communication visuelle multimédia dans une perspective de transversalité avec les arts visuels et les différents champs du design.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Découverte et sensibilisation à l'histoire du design graphique français et européen, autour de points de repères historiques (périodes historiques : de 1900 à la Seconde Guerre mondiale), dans une perspective de transversalité entre les disciplines artistiques, apprentissage des enjeux techniques, esthétiques et sociaux au fil des périodes, et des notions afférentes. Mises en situation permettant d'acquérir la maîtrise des outils de recherche et d'analyse (bibliographie et nomenclature, travail de documentation, méthodologie d'analyse).

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Prise de notes écrites et dessinées (carnet dédié) et participation orale en cours. Analyse de références visuelles et écrites, production d'écrits. Recherches documentaires en classe ou en bibliothèque, visites d'expositions.

ÉVALUATIONS

Devoirs sur table, compte-rendus d'exposition et exposés individuels en lien avec les notions et enjeux abordés en cours. Calendrier des évaluations : tout au long du semestre.

COMPÉTENCES

- C 1.1 \ Mobiliser une culture générale artistique et une connaissance des concepts issus de disciplines connexes pour analyser et apprécier les contextes de création, conception et production du design et des métiers d'art au regard de leurs dimensions historique, sociétale, esthétique, technologique, économique et environnementale.
- C2.2 \ Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet.
- C 2.4 \ Développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique.
- C3.2 \ Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

VOLUME SEMESTRIEL

2h/semaine (14 semaines = 28h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Éloïse Cariou

Semestre 3**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 10 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 10.1 \ Outils d'expression
et d'exploration créative****OBJECTIFS DE FORMATION**

Ce cours vise à approfondir les modes de recherche et d'expérimentation autour du dessin de caractères ainsi que développer une démarche créative autonome et réflexive.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Le cours poursuit les objectifs suivants :

- Développement des moyens graphiques et plastiques autour du dessin de caractère
- Utilisation et maîtrise des outils de création de caractère. Convocation de références artistiques pertinentes et ouverture sur les différents domaines de la création contemporaine

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Une série de dessins et d'expérimentations réalisés au sein d'un carnet de recherche ; développement d'une écriture graphique personnelle par exploration des outils et des méthodes ; prise en main d'un logiciel de création de caractère.

L'apport de références culturelles pendant le cours met en perspective la pratique de l'étudiant avec la création contemporaine, et de cerner les enjeux historiques, culturels, techniques qui participent à l'émergence d'un projet de création.

ÉVALUATIONS

Évaluation des différents projets sur l'année (projet seul ou en groupe, phases finale et intermédiaire notés) lors de courte présentation orale (15 minutes ; 10 de présentations et 5 minutes d'échange). L'évaluation porte sur la richesse et la diversité des expérimentations, l'adéquation des outils techniques utilisés, la pertinence des propositions et la qualité des rendus.

COMPÉTENCES

C 1.5 Démontrer une pratique plastique personnelle maîtrisée.

C 1.7 Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.

VOLUME SEMESTRIEL

4h/semaine (14 semaines = 56h/semestre)

ENSEIGNANT RESPONSABLE

Romuald Roudier Théron

Semestre 3**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 10 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 10.2 \ Technologies et matériaux****OBJECTIFS DE FORMATION**

Ce cours vise à approfondir les connaissances des étudiants en typographie et les accompagner dans la conception et la réalisation de caractères typographiques.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Ce cours aborde l'histoire de la typographie moderne dans ses aspects fonctionnels, esthétiques, culturels. Il comporte notamment la maîtrise d'un vocabulaire spécifique, le rappel des différentes classifications, l'étude de notions techno-esthétiques liées à la pratique de la typographie (lisibilité, équilibre et harmonie du caractère, usage de la grille, modularité, calligraphie, expressivité de la lettre, ...), ainsi que la prise en main d'un logiciel de création de fonts.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Prise de notes et participation orale, analyse de cas pratique, formation technique sur papier ou écran, recherche documentaire.

ÉVALUATIONS

Devoirs sur table et exposé. Conception et réalisation d'une famille de caractères typographiques. Calendrier des évaluations : courant du semestre

COMPÉTENCES

- C 1.2 \ Définir des problématiques disciplinaires et identifier leurs enjeux au regard de l'actualité et de leurs perspectives d'évolution selon une réflexion prospective.
- C 1.6 \ Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologiques innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).

VOLUME SEMESTRIEL

1h/semaine (14 semaines = 14h/semestre)

ENSEIGNANT RESPONSABLE

Romuald Roudier Théron

Semestre 3**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 10 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 10.3 \ Outils et langages numériques****OBJECTIFS DE FORMATION**

Cet enseignement permet de développer un rapport pratique et critique au numérique en Motion, Web et design interactif. L'enseignement est mis en pratique dans le cadre de projet développés dans les EC techniques et savoir-faire et/ou atelier de création.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Révisions et apprentissage des langages de programmation HTML/CSS :

- approfondissement sur les technologies liées à la consultation web sur écrans mobiles ; le responsive webdesign.
- Perfectionnement sur l'intégration de typographies et la mise en page web (@font-face, css grid et display flex)

Approfondissement de l'apprentissage de Processing grâce à la manipulation et l'interprétation d'un signal.

- Perfectionnement sur les outils et techniques liées au motion design, approfondissement de l'apprentissage des techniques d'animations typographiques, le tracking et la réalité augmentée.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Exercice pratique à reproduire sur son poste de travail, prise de note de cours et de références sur un carnet dédié.

ÉVALUATIONS

Contrôle de connaissances

Travaux Pratiques en temps limité à réaliser avec des contraintes techniques et/ou formelles forte.

COMPÉTENCES

— C 1.6 \ Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologies innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).

VOLUME SEMESTRIEL

2h/semaine (14 semaines = 28h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Mélanie Even

Semestre 3**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 10 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 10.4 \ Langues vivantes****OBJECTIFS DE FORMATION**

Consolider et développer la maîtrise de l'anglais à travers une approche interculturelle du domaine professionnel : donner accès au patrimoine culturel et artistique du monde anglophone. Encourager l'ouverture à l'international afin de faciliter la mobilité sous la forme de périodes d'études à l'étranger en vue de l'intégration dans des équipes de création composées de locuteurs anglophones.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Il s'agit ici de développer une culture internationale de références à travers la pratique orale et écrite de la langue en lien avec le domaine professionnel. Possibilité d'une préparation d'une certification européenne, TOEIC, TOEFL.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Dans une approche actionnelle et conformément aux exigences du Cadre européen commun de référence pour les langues, les étudiants sont systématiquement amenés à pratiquer les différentes activités langagières à travers l'étude de supports authentiques et variés en lien avec le secteur de la création. Le cours est régulièrement approché en synergie avec les enseignements pratiques et professionnels afin de faciliter un ancrage professionnel de l'usage de la langue.

ÉVALUATIONS

Evaluations des compétences de compréhension et d'expression écrites et orales de l'anglais au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

COMPÉTENCES

- C1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet
- C2.2 \ Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet
- C2.3 \ Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- C2.4 \ Développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique
- C 2.6 \ Maîtriser la compréhension et l'expression écrites et orales d'au moins une langue vivante étrangère, au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

VOLUME SEMESTRIEL

2h/semaine (14 semaines = 28h/semestre)

ENSEIGNANT RESPONSABLE

Sonya Ait-Kaci

Semestre 3**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 10 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 10.5 \ Contextes économiques
et juridiques****OBJECTIFS DE FORMATION**

Cet enseignement apporte au futur titulaire du diplôme les connaissances et compétences d'économie-gestion qu'il sera amené à mobiliser dans le cadre de ses activités professionnelles. Par conséquent, l'enseignement est adossé et contextualisé par le champ professionnel du diplôme. Les compétences et les savoirs associés devront donc permettre à l'étudiant de situer et comprendre son activité au regard des problématiques et des défis des organisations du design et des métiers d'art. Cet EC vise à permettre au titulaire du diplôme de :

- Se repérer et comprendre l'environnement économique et juridique de l'organisation dans laquelle il exerce son activité professionnelle ;
- D'identifier et mettre en oeuvre les compétences juridiques, organisationnelles et de gestion dans le cadre d'un projet, d'une mission et plus largement d'un poste de travail ;
- D'adapter sa communication dans le cadre des relations avec les partenaires de l'organisation ;
- D'appréhender la posture et les gestes d'entrepreneur requis pour la gestion d'une TPE.

Le contenu disciplinaire de cet enseignement s'appuie forcément sur des situations réelles et contextualisées et sur des cas pratiques issus du domaine.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

La deuxième année vise à amener l'étudiant à mobiliser les savoirs et mettre en oeuvre les compétences développées en première année, à travers des études de cas issues de son domaine d'activité. Il est mis en activité à partir de problèmes concrets rencontrés par l'entreprise et propose des solutions en justifiant les choix opérés. Dans le cadre d'une construction progressive de ses apprentissages, les problématiques juridiques spécifiques à chaque secteur d'activité seront abordées en S3, et la construction de l'offre commerciale de l'entreprise en S4. L'étudiant doit être guidé afin de prendre en charge progressivement, de façon autonome, des micro-projets basés sur des compétences professionnelles, construits avec les enseignants des domaines techniques.

ÉVALUATIONS

Contrôle continu, selon les productions demandées.

VOLUME SEMESTRIEL

1h/semaine (14 semaines = 14h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Maud Bonté

Semestre 3**ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS****UE 11 ATELIERS DE CRÉATION****EC 11.1 \ Techniques et savoir-faire****OBJECTIFS DE FORMATION**

Acquisition des techniques pour en faire des outils de création

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

En lien avec l'EC outils et langages numériques, il s'agit pour l'étudiant de mettre en pratique les outils et les techniques vues en cours. Il sera amené à développer son savoir faire des outils et langages spécifiques au design graphique numérique. D'abord dédié à la mise à jour de son portfolio et la réalisation de sa version responsive, l'enseignement évoluera pour questionner la technique et la mise en œuvre de la réalité augmentée.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

L'étudiant est engagé dans une posture créative d'expérimentation des techniques et des outils. Il sera par la suite en mesure de trouver les solutions à mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs de réalisation fixés par le projet.

ÉVALUATIONS

Une première évaluation portera au début du semestre sur la mise à jour du portfolio. L'étudiant sera ensuite évalué sur 2 phases de création d'un projet, la phase de recherche puis la phase de réalisation.

COMPÉTENCES

- C 1.6 \ Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologies innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).
- C 2.1 \ Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- C 3.4 \ Travailler en équipe autant qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.

VOLUME SEMESTRIEL

3h/semaine (14 semaines = 42h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Mélanie Even

Semestre 3

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

UE 11 ATELIERS DE CRÉATION

EC 11.2 \ Pratique et mise en œuvre du projet

OBJECTIFS DE FORMATION :

Les étudiants apprennent à :

- approfondir l'analyse d'une demande pour enrichir les propositions créatives ;
- ouvrir sa créativité et diversifier les solutions apportées ;
- comprendre et prendre en compte multiples aspects (sociologique, technique, sémiotique) d'une demande complexe ;
- choisir et mettre en œuvre les techniques appropriées aux intentions de projet ;
- aboutir un projet et en assurer la matérialisation complète ;
- formuler et argumenter des intentions de projet cohérentes par rapport à la demande ;
- nourrir leur pratique de références personnelles ou vues en cours.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Au premier semestre, ce cours est conçu autour de micro-projets, individuels ou collectifs, autour de demandes concrètes, et abordant différents champs du graphisme. Les projets demandent à affirmer des parti-pris de conception. Peu à peu, le choix des techniques et outils mis en œuvre est laissé à l'étudiant qui en doit en déterminer la cohérence par rapport à la demande et à ses intentions de projet. On y approfondit les fondamentaux du graphisme, de l'image et de la typographie, tangibles et/ou virtuels, les types de communication visuelle et de messages.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Les projets proposés sont individuels ou collectifs et impliquent de la part de l'étudiant d'être actif et de mettre ses compétences au service du projet ou du groupe. Chacun doit s'engager personnellement dans les productions proposées afin de poursuivre le développement de sa singularité et de sa culture graphique. Chacun doit être capable d'enrichir son propre corpus de références. Chacun doit s'engager à aboutir entièrement projet, y compris dans sa réalisation matérielle.

ÉVALUATIONS

Chaque projet fait l'objet d'une évaluation en fin de projet, dont la présentation peut se faire sous forme d'oral. Une évaluation intermédiaire permet de valider les parti-pris engagés pour la poursuite du développement du projet.

COMPÉTENCES

- C 1.4 \ Repérer et sélectionner les outils et méthodes adaptés permettant de structurer les différentes phases d'élaboration d'un projet et leurs interactions, en privilégiant une approche collaborative avec l'ensemble des acteurs concernés (utilisateurs, producteurs et acteurs de la société).
- C 1.5 \ Démontrer une pratique plastique personnelle maîtrisée.

- C 1.6 \ Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologiques innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).
- C 1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.
- C 3.4 \ Travailler en équipe autant qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.
- C 3.7 \ Faire preuve de distance critique, s'auto évaluer et se remettre en question pour apprendre.

VOLUME SEMESTRIEL

9h/semaine (14 semaines = 126h/semestre)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Michaël Isler, Éloïse Cariou, Romuald Roudier Théron

Semestre 3**ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS****UE 11 ATELIERS DE CRÉATION****EC 11.3 \ Communication et médiation
du projet****OBJECTIFS DE FORMATION**

- Approfondissement de l'utilisation des différents modes et codes de représentation et de communication, en lien avec les projets menés dans les autres EC.
- Être capable de présenter, communiquer et valoriser son projet, à l'oral et/ou sous forme écrite, photographique, dessinée, schématisée.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Ce cours est en articulation avec les micro-projets développés dans les autres EC du pôle Ateliers de création, quelque soit le champ du graphisme abordé. L'objectif est de rendre compréhensible la démarche et l'intention de l'étudiant dans son projet. Il s'agit également de valoriser les projets terminés pour les médiatiser en vue de l'insertion professionnelle ou de la poursuite d'études. La culture des règles de composition, typographie, mise en page est approfondie. L'exigence de clarté dans la communication sera mise au service des propos exposés, en lien avec un travail d'expression orale, individuellement ou en équipe.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

La communication des projets passe par la création d'images - fixes ou animées, de schémas, de visuels, de discours argumentés. Les travaux de communication seront en lien avec les différents projets en cours, qu'ils soient individuels ou collectifs, et impliqueront de la part de l'étudiant d'être actif et de s'engager personnellement dans les productions proposées afin de développer sa singularité et sa culture dans le domaine du graphisme.

ÉVALUATIONS

Contrôle continu, selon les phases et étapes (recherche, développement, réalisation) des projets menés dans les Ateliers de création. Les projets dans leurs versions intermédiaires ou finales pourront faire l'objet d'une présentation orale.

COMPÉTENCES

- C 1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.
- C 3.7 \ Faire preuve de distance critique, s'auto évaluer et se remettre en question pour apprendre.

VOLUME SEMESTRIEL

1h/semaine (14 semaines = 14h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Éloïse Cariou

Semestre 3**ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS
UE 11 ATELIERS DE CRÉATION****EC 11.4 \ Démarche de recherche
en lien avec la pratique du projet****OBJECTIFS DE FORMATION**

La Démarche de recherche en lien avec la pratique du projet doit permettre aux étudiants de saisir les enjeux de leur pratique. Il s'agit de mettre en problématique certains aspects de la pratique et de convoquer des notions susceptible d'être développées sur les plans pratiques et théoriques.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Le premier semestre de base sur la découverte et la problématisation d'une thématique centrale (2019-2020 : le choix des outils), et de questionner la pratique du designer graphique au travers de ce prisme (notions connexes abordées : vitesse, hasard et algorithmes, créativité, logiciels libres, monopole technique...).

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Prise de parole et débats, mise en commun des échanges, problématisation autour d'une réflexion commune, sketchnotes, présentation orale.

ÉVALUATIONS

Contrôle continu, selon les productions demandées.

COMPÉTENCES

- C 1.1 \ Mobiliser une culture générale artistique et une connaissance des concepts issus de disciplines connexes pour analyser et apprécier les contextes de création, conception et production du design et des métiers d'art au regard de leurs dimensions historique, sociétale, esthétique, technologique, économique et environnementale.
- C1.2 \ Définir des problématiques disciplinaires et identifier leurs enjeux au regard de l'actualité.
- C2.2 \ Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet.

VOLUME SEMESTRIEL

1h/semaine (14 semaines = 14h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Éloïse Cariou

Semestre 3**PROFESSIONNALISATION****UE 12 PROFESSIONNALISATION****EC 12 \ Parcours de professionnalisation
et poursuite d'études****OBJECTIFS DE FORMATION**

Au premier semestre, le mois de septembre permet de préparer la recherche de stage et d'enclencher les demandes de stage.

Cette préparation intensive au début d'année a pour objectif de demander aux étudiants d'esquisser une différenciation de leur profil selon les champs du graphisme découverts et expérimentés en DNMADE 1.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Les étudiants apprennent à différencier les types de profils de designers graphiques, et les types de communication mis en jeu par ceux-ci. Ils approfondissent les supports d'autopromotion débutés en fin de DNMADE 1 : site portfolio et identité visuelle personnelle. Travail de questionnement personnel et d'introspection qui doit permettre à chacun d'affirmer les singularités de son profil et de les valoriser au travers des supports d'autopromotion à réaliser (cv, lettre de motivation, courte biographie...).

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

La réalisation de différents supports permettant aux étudiants de communiquer sur leur travail et leur profil, à destination des entreprises pour le stage. La préparation d'un discours clair et convaincant à l'oral, pour préparer les entretiens de stage, avec la réalisation d'une journée d'entretiens de faux-recruteurs, en collaboration avec les enseignants d'anglais, de lettres, d'économie-gestion. Cette phase de préparation au stage demande à l'étudiant de s'engager pleinement : réflexion sur son choix de parcours, argumentation de celui-ci, explorer et cibler les studios, agences ou designers indépendants pour effectuer leur stage.

ÉVALUATIONS

La réalisation du site portfolio, de l'identité visuelle, la phase de recherche introspective et les oraux blancs donnent chacun lieu à une évaluation.

COMPÉTENCES

- C 2.2 \ Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet.
- C 3.5 \ Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les spécialités possibles pour y accéder.
- C 3.6 \ Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.

VOLUME SEMESTRIEL

4 journées de 6h en septembre = 24h au semestre 1

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Éloïse Cariou

ANNÉE 2

SEMESTRE 4

Semestre 4
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES
UE 13 HUMANITÉS ET CULTURES
EC 13.1 \ Humanités

OBJECTIFS DE FORMATION

— **Lettres**

Ce cours se propose de donner aux étudiants une culture générale dont ils auront besoin dans leur vie professionnelle et dans leur vie de citoyen.

Il vise à développer le sens de la réflexion en se fondant sur des thématiques variées, tournées vers le monde contemporain.

Il s'agit d'approfondir des compétences d'analyse de textes et de supports variés (textes littéraires, articles de presse, essais, oeuvres artistiques, oeuvres cinématographiques). Il s'agit d'approfondir la maîtrise de la langue écrite, de pratiquer la synthèse de documents et l'écriture personnelle argumentée en lien avec les thèmes définis pour l'année. Communiquer efficacement et mettre en oeuvre la recherche documentaire sont aussi des objectifs de ce cours.

— **Philosophie**

Préparation au mémoire de 3e année. En collaboration avec l'EC
 Démarche de recherche en lien avec la pratique du projet.
 Recherche d'un sujet d'études spécifiques et de son enjeu problématique contemporain.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

— **Lettres**

Le cours s'organisera autour d'une thématique portant sur les grands sujets du monde contemporain. Le thème du "Seuls avec tous" est retenu au second semestre. Sous cet intitulé nous aborderons la question de l'individu et de la collectivité : l'individu seul, ses fondements identitaires, son rapport à l'autre, l'individu en groupe, la nouvelle dynamique du "vivre ensemble" dans une société transformée par les nouvelles technologies.

Nous nous consacrerons à l'approfondissement de compétences et de savoirs spécifiques et transversaux: maîtrise de l'expression écrite et orale, conceptualisation et structuration efficace de la pensée, recherche documentaire.

— **Philosophie**

Enjeu : développer l'engagement personnel de l'étudiant et sa faculté à développer son questionnement culturel autour d'un choix personnel
 Capacité à articuler un domaine de recherche avec le projet professionnel.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

— **Lettres**

- Lecture et analyse de textes et de documents de nature différente (textes littéraires, articles de presse, essais, oeuvres d'artistes, extraits cinématographiques).

- Exercices de synthèse.

- Lecture cursive d'une oeuvre littéraire ou d'un ouvrage en rapport avec le thème au programme.

- Pratique de l'oral en cours.
- Écriture personnelle argumentée en rapport avec le thème et les lectures du semestre.

— Philosophie

Travaux demandés :

- Production de fiches intermédiaires de recherche, dont une première bibliographie
- Entretiens individuels.

ÉVALUATIONS

Les évaluations en Lettres et Philosophie seront regroupées dans une moyenne commune.

— Lettres

Contrôle continu, selon les productions demandées

— Philosophie

Contrôle continu, selon les productions demandées

COMPÉTENCES

— Lettres

- Acquérir un socle commun de connaissances, consolider une culture personnelle et critique, maîtriser des repères culturels fondamentaux, développer une culture littéraire.
- Maîtriser des méthodes : analyser, comprendre, synthétiser.
- Communiquer : qualité, rigueur et précision de la langue française ; maîtrise de nuances dans l'expression, de registres, de connotations.
- Savoirs et compétences transversaux : communication écrite et orale en français, compréhension et communication; argumentation, exposition écrite et orale d'une réflexion, d'un processus, d'une démonstration.

— Philosophie

- Capacité à articuler un domaine de recherche pertinent avec la formation, avec un enjeu et un questionnement contemporain.

C1.2 \ Définir des problématiques disciplinaires et identifier leurs enjeux au regard de l'actualité.

- Recherche documentaire sur des références culturelles.

C1.1 \ Mobiliser une culture générale artistique et une connaissance des concepts...

C2.2 \ Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet.

- Capacité à acquérir et respecter des méthodes déontologiques fondamentales de référencements et utilisation des sources.

C3.3 \ Respecter les principes d'éthique, de déontologie.

VOLUME SEMESTRIEL

— Lettres

2h/semaine (10 semaines = 20h/semestre)

— Philosophie

1h/semaine (10 semaines = 10h/semestre)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Anne Mortal, Carole Aubertin

Semestre 4**ENSEIGNEMENTS GÉNÉRIQUES
UE 13 HUMANITÉS ET CULTURES****EC 13.2 \ Culture des arts, du design
et des techniques****OBJECTIFS DE FORMATION**

Ce cours vise à développer les connaissances théoriques et la réflexion critique des étudiants dans le champ du graphisme et de la communication visuelle multimédia dans une perspective de transversalité avec les arts visuels et les différents champs du design.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Découverte et sensibilisation à l'histoire du design graphique européen et américain, autour de points de repères historiques (périodes historiques : de 1945 à 1960), dans une perspective de transversalité entre les disciplines artistiques, apprentissage des enjeux techniques, esthétiques et sociaux au fil des périodes, et des notions afférentes.

Mises en situation permettant d'acquérir la maîtrise des outils de recherche et d'analyse (bibliographie et nomenclature, travail de documentation, méthodologie d'analyse)

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Prise de notes écrites et dessinées (carnet dédié) et participation orale en cours. Analyse de références visuelles et écrites, production d'écrits.

Recherches documentaires en classe ou en bibliothèque, visites d'expositions.

ÉVALUATIONS

Devoirs sur table, compte-rendus d'exposition et exposés individuels en lien avec les notions et enjeux abordés en cours. Calendrier des évaluations : tout au long du semestre.

COMPÉTENCES

— C 1.1 \ Mobiliser une culture générale artistique et une connaissance des concepts issus de disciplines connexes pour analyser et apprécier les contextes de création, conception et production du design et des métiers d'art au regard de leurs dimensions historique, sociétale, esthétique, technologique, économique et environnementale.

— C2.2 \ Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet.

— C 2.4 \ Développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique.

— C3.2 \ Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.

VOLUME SEMESTRIEL

2h/semaine (10 semaines = 20h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Éloïse Cariou

Semestre 4**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 14 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 14.1 \ Outils d'expression
et d'exploration créatives****OBJECTIFS DE FORMATION**

Ce cours vise à approfondir les modes de recherche et d'expérimentation autour du dessin de caractères ainsi que développer une démarche créative autonome et réflexive.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Le cours poursuit les objectifs suivants :

- Développement des moyens graphiques et plastiques autour du dessin de caractère.
- Utilisation et maîtrise des outils de création de caractère. Impression de la famille de caractère en sérigraphie.
- Convocation de références artistiques pertinentes et ouverture sur les différents domaines de la création contemporaine.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Série de dessins et d'expérimentations réalisés au sein d'un carnet de recherche ; développement d'une écriture graphique personnelle par exploration des matériaux et des gestes ; workshops avec des professionnelles issus du graphisme et de la typographie ; pratique de la sérigraphie.

L'apport de références culturelles pendant le cours met en perspective la pratique de l'étudiant avec la création contemporaine, et de cerner les enjeux historiques, culturels, techniques qui participent à l'émergence d'un projet de création.

ÉVALUATIONS

Évaluation des différents projets sur l'année (projet seul ou en groupe, phases finale et intermédiaire notés) lors de courte présentation orale (15 minutes ; 10 de présentations et 5 minutes d'échange). L'évaluation porte sur la richesse et la diversité des expérimentations, l'adéquation des outils techniques utilisés, la pertinence des propositions et la qualité des rendus.

COMPÉTENCES

- C 1.5 \ Démontrer une pratique plastique personnelle maîtrisée.
- C 1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.

VOLUME SEMESTRIEL :

4h/semaine (10 semaines = 40h/semestre)

ENSEIGNANT RESPONSABLE

Romuald Roudier Théron

Semestre 4**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 14 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 14.2 \ Technologies et matériaux****OBJECTIFS DE FORMATION**

Ce cours vise à approfondir les connaissances des étudiants en typographie et les accompagner dans la conception et la réalisation de caractères typographiques.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Ce cours aborde l'histoire de la typographie moderne dans ses aspects fonctionnels, esthétiques, culturels. Il comporte notamment la maîtrise d'un vocabulaire spécifique, le rappel des différentes classifications, l'étude de notions techno-esthétiques liées à la pratique de la typographie (lisibilité, équilibre et harmonie du caractère, usage de la grille, modularité, calligraphie, expressivité de la lettre, ...).

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Prise de notes et participation orale, analyse de cas pratique, formation technique sur papier ou écran, recherche documentaire.

ÉVALUATIONS

Devoirs sur table et exposé. Conception et réalisation d'une famille de caractères typographiques. Calendrier des évaluations : courant du semestre

COMPÉTENCES

- C 1.2 \ Définir des problématiques disciplinaires et identifier leurs enjeux au regard de l'actualité et de leurs perspectives d'évolution selon une réflexion prospective.
- C 1.6 \ Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologiques innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).

VOLUME SEMESTRIEL

1h/semaine (10 semaines = 10h/semestre)

ENSEIGNANT RESPONSABLE

Romuald Roudier Théron

Semestre 4**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 14 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 14.3 \ Outils et langages numériques****OBJECTIFS DE FORMATION**

Cet enseignement permet de développer un rapport pratique et critique au numérique en Motion, Web et design interactif. L'enseignement est mis en pratique dans le cadre de projet développés dans les EC techniques et savoir-faire et/ou atelier de création ou mis en application dans des réponses expérimentales à des TP donnés dans le cadre du cours.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Perfectionnement en motion design en lien avec le projet de générique de film développé dans l'EC Atelier de création.

Grâce à une approche historique de la création des génériques de films et des découvertes techniques, l'étudiant est plongé dans l'univers du cinéma et de ses liens avec le domaine du motion design. L'étudiant sera dans une posture de recherche et de questionnement sur les moyens techniques mis en œuvre et sera en mesure de les identifier.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Prise de note, recherche documentaire, restitution orale.

ÉVALUATIONS

Dossier d'analyse technique et exposé oral

COMPÉTENCES

- C 1.3 \ Construire un protocole d'observation et rédiger un compte-rendu complet et synthétique.
- C 2.1 \ Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- C 3.5 \ Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les spécialités possibles pour y accéder.

VOLUME SEMESTRIEL

2h/semaine (10 semaines = 20h/semestre)

ENSEIGNANT RESPONSABLE

Mélanie Even

Semestre 4**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 14 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 14.4 \ Langues vivantes****OBJECTIFS DE FORMATION**

Consolider et développer la maîtrise de l'anglais à travers une approche interculturelle du domaine professionnel : donner accès au patrimoine culturel et artistique du monde anglophone. Encourager l'ouverture à l'international afin de faciliter la mobilité sous la forme de périodes d'études à l'étranger en vue de l'intégration dans des équipes de création composées de locuteurs anglophones.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Il s'agit d'apprendre à présenter, communiquer et valoriser son projet à travers une pratique orale et écrite en situation de workshop, séminaire, concours...

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Dans une approche actionnelle et conformément aux exigences du Cadre européen commun de référence pour les langues, les étudiants sont systématiquement amenés à pratiquer les différentes activités langagières à travers l'étude de supports authentiques et variés en lien avec le secteur de la création. Le cours est régulièrement approché en synergie avec les enseignements pratiques et professionnels afin de faciliter un ancrage professionnel de l'usage de la langue.

ÉVALUATIONS

Evaluations des compétences de compréhension et d'expression écrites et orales de l'anglais au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

COMPÉTENCES

- C1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet
- C2.2 \ Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet
- C2.3 \ Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation
- C2.4 \ Développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique
- C 2.6 \ Maîtriser la compréhension et l'expression écrites et orales d'au moins une langue vivante étrangère, au niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

VOLUME SEMESTRIEL

2h/semaine (10 semaines = 20h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Sonya Ait-Kaci

Semestre 4**ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX****UE 14 MÉTHODOLOGIES, TECHNIQUES ET LANGUES****EC 14.5 \ Contextes économiques et juridiques****OBJECTIFS DE FORMATION**

Cet enseignement apporte au futur titulaire du diplôme les connaissances et compétences d'économie-gestion qu'il sera amené à mobiliser dans le cadre de ses activités professionnelles. Par conséquent, l'enseignement est adossé et contextualisé par le champ professionnel du diplôme. Les compétences et les savoirs associés devront donc permettre à l'étudiant de situer et comprendre son activité au regard des problématiques et des défis des organisations du design et des métiers d'art. Cet EC vise à permettre au titulaire du diplôme de :

- Se repérer et comprendre l'environnement économique et juridique de l'organisation dans laquelle il exerce son activité professionnelle ;
- D'identifier et mettre en oeuvre les compétences juridiques, organisationnelles et de gestion dans le cadre d'un projet, d'une mission et plus largement d'un poste de travail ;
- D'adapter sa communication dans le cadre des relations avec les partenaires de l'organisation ;
- D'appréhender la posture et les gestes d'entrepreneur requis pour la gestion d'une TPE.

Le contenu disciplinaire de cet enseignement s'appuie forcément sur des situations réelles et contextualisées et sur des cas pratiques issus du domaine.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

La deuxième année vise à amener l'étudiant à mobiliser les savoirs et mettre en oeuvre les compétences développées en première année, à travers des études de cas issues de son domaine d'activité. Il est mis en activité à partir de problèmes concrets rencontrés par l'entreprise et propose des solutions en justifiant les choix opérés. Dans le cadre d'une construction progressive de ses apprentissages, les problématiques juridiques spécifiques à chaque secteur d'activité seront abordées en S3, et la construction de l'offre commerciale de l'entreprise en S4. L'étudiant doit être guidé afin de prendre en charge progressivement, de façon autonome, des micro-projets basés sur des compétences professionnelles, construits avec les enseignants des domaines techniques.

ÉVALUATIONS

Contrôle continu, selon les productions demandées.

VOLUME SEMESTRIEL

1h/semaine (10 semaines = 10h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Maud Bonté

Semestre 4**ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS****UE 15 ATELIERS DE CRÉATION****EC 15.1 \ Techniques et savoir-faire****OBJECTIFS DE FORMATION**

Acquisition des techniques pour en faire des outils de création.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

En lien avec les EC outils et langages numériques et Pratique et mise en œuvre du projet le deuxième semestre sera dédié à la réalisation d'un générique de film. L'étudiant sera en mesure d'identifier les techniques et les outils à mettre en œuvre au service du message et de l'univers dans lequel il souhaite plonger le spectateur du film.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

L'étudiant sera engagé dans une posture créative et une attitude de mise en jeu, d'interrogation des gestes et techniques à mettre en œuvre pour l'aboutissement d'un projet.

ÉVALUATIONS

Dossier de recherche graphique et production vidéo

COMPÉTENCES

- C 1.6 \ Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologies innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).
- C 2.1 \ Utiliser les outils numériques de référence et les règles de sécurité informatique pour acquérir, traiter, produire et diffuser de l'information ainsi que pour collaborer en interne et en externe.
- C 2.3 \ Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation.
- C 2.4 \ Développer une argumentation en faisant preuve d'esprit critique.

VOLUME SEMESTRIEL

3h/semaine (10 semaines = 30h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Mélanie Even

Semestre 4

ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

UE 15 ATELIERS DE CRÉATION

EC 15.2 \ Pratique et mise en œuvre du projet

OBJECTIFS DE FORMATION

Les étudiants apprennent à :

- approfondir l'analyse d'une demande pour enrichir les propositions créatives ;
- ouvrir sa créativité et diversifier les solutions apportées ;
- comprendre et prendre en compte multiples aspects (sociologique, technique, sémiotique) d'une demande complexe ;
- choisir et mettre en œuvre les techniques appropriées aux intentions de projet ;
- aboutir un projet et en assurer la matérialisation complète ;
- formuler et argumenter des intentions de projet cohérentes par rapport à la demande ;
- nourrir leur pratique de références personnelles ou vues en cours.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Au second semestre, ce cours est conçu autour de micro-projets, individuels ou collectifs, autour de demandes concrètes, et abordant différents champs du graphisme. Les projets demandent à affirmer des partis-pris de conception. Peu à peu, le choix des techniques et outils mis en œuvre est laissé à l'étudiant qui en doit en déterminer la cohérence par rapport à la demande et à ses intentions de projet. On y approfondit les fondamentaux du graphisme, de l'image et de la typographie, tangibles et/ou virtuels, les types de communication visuelle et de messages.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Les projets proposés sont individuels ou collectifs et impliquent de la part de l'étudiant d'être actif et de mettre ses compétences au service du projet ou du groupe. Chacun doit s'engager personnellement dans les productions proposées afin de poursuivre le développement de sa singularité et de sa culture graphique. Chacun doit être capable d'enrichir son propre corpus de références. Chacun doit s'engager à aboutir entièrement projet, y compris dans sa réalisation matérielle.

ÉVALUATIONS

Chaque projet fait l'objet d'une évaluation en fin de projet, dont la présentation peut se faire sous forme d'oral. Une évaluation intermédiaire permet de valider les parti-pris engagés pour la poursuite du développement du projet.

COMPÉTENCES

- C 1.4 \ Repérer et sélectionner les outils et méthodes adaptés permettant de structurer les différentes phases d'élaboration d'un projet et leurs interactions, en privilégiant une approche collaborative avec l'ensemble des acteurs concernés (utilisateurs, producteurs et acteurs de la société).
- C 1.5 \ Démontrer une pratique plastique personnelle maîtrisée.

- C 1.6 \ Mettre en œuvre les matériaux, les techniques et les technologiques innovantes ou traditionnelles, dans le cadre de la conception et de la réalisation partielle d'un projet (conception des objets, des espaces, des procédés, des services ou des systèmes).
- C 1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.
- C 3.4 \ Travailler en équipe autant qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.
- C 3.7 \ Faire preuve de distance critique, s'auto évaluer et se remettre en question pour apprendre.

VOLUME SEMESTRIEL

9h/semaine (10 semaines = 90h/semestre)

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Michaël Isler, Éloïse Cariou, Romuald Roudier Théron

Semestre 4**ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS****UE 15 ATELIERS DE CRÉATION****EC 15.3 \ Communication et médiation
du projet****OBJECTIFS DE FORMATION**

- Approfondissement de l'utilisation des différents modes et codes de représentation et de communication, en lien avec les projets menés dans les autres EC.
- Être capable de présenter, communiquer et valoriser son projet, à l'oral et/ou sous forme écrite, photographique, dessinée, schématisée.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Ce cours est en articulation avec les micro-projets développés dans les autres EC du pôle Ateliers de création, quelque soit le champ du graphisme abordé. L'objectif est de rendre compréhensible la démarche et l'intention de l'étudiant dans son projet. Il s'agit également de valoriser les projets terminés pour les médiatiser en vue de l'insertion professionnelle ou de la poursuite d'études. La culture des règles de composition, typographie, mise en page est approfondie. L'exigence de clarté dans la communication sera mise au service des propos exposés, en lien avec un travail d'expression orale, individuellement ou en équipe.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

La communication des projets passe par la création d'images - fixes ou animées, de schémas, de visuels, de discours argumentés. Les travaux de communication seront en lien avec les différents projets en cours, qu'ils soient individuels ou collectifs, et impliqueront de la part de l'étudiant d'être actif et de s'engager personnellement dans les productions proposées afin de développer sa singularité et sa culture dans le domaine du graphisme.

ÉVALUATIONS

Contrôle continu, selon les phases et étapes (recherche, développement, réalisation) des projets menés dans les Ateliers de création. Les projets dans leurs versions intermédiaires ou finales pourront faire l'objet d'une présentation orale.

COMPÉTENCES

- C 1.7 \ Énoncer ses idées, argumenter ses choix et communiquer efficacement les multiples aspects d'un projet.
- C 3.7 \ Faire preuve de distance critique, s'auto évaluer et se remettre en question pour apprendre.

VOLUME SEMESTRIEL

1h/semaine (10 semaines = 10h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Éloïse Cariou

Semestre 4**ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS
UE 15 ATELIERS DE CRÉATION****EC 15.4 \ Démarche de recherche
en lien avec la pratique du projet****OBJECTIFS DE FORMATION**

L'accompagnement conjoint entre design et philosophie doit permettre à l'étudiant de construire son positionnement en tant que designer, de problématiser des thèmes de recherche potentiels, de connaître et de s'approprier des enjeux contemporains propres à la pratique du graphisme, et plus largement à la culture, la technique, l'environnement...

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

En première partie de semestre, cet EC permet d'aborder des problématiques propres au champ du design graphique numérique. Ces thématiques servent à appréhender les méthodologies de la bibliographie et de la recherche documentaire.

Puis, en transversalité avec l'enseignement de philosophie, il s'agit pour ce semestre 2 d'amorcer la réflexion sur le sujet du mémoire et du projet MADE de 3e année.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Fiches de lecture, fiche d'intentions de sujets, entretiens individuels de suivi.

ÉVALUATIONS

Contrôle continu, selon les productions demandées.

COMPÉTENCES

— C 1.1 \ Mobiliser une culture générale artistique et une connaissance des concepts issus de disciplines connexes pour analyser et apprécier les contextes de création, conception et production du design et des métiers d'art au regard de leurs dimensions historique, sociétale, esthétique, technologique, économique et environnementale.

— C1.2 \ Définir des problématiques disciplinaires et identifier leurs enjeux au regard de l'actualité

— C 1.3 Construire un protocole d'observation et rédiger un compte-rendu complet et synthétique.

— C2.2 \ Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet.

VOLUME SEMESTRIEL

1h/semaine (10 semaines = 10h/semestre).

Dont 3 cours spécifiquement prévus pour l'accompagnement vers le thème de recherche de 3e année, avant le départ en stage.

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Éloïse Cariou

Semestre 4**PROFESSIONNALISATION****UE 16 PROFESSIONNALISATION****EC 16.1 \ Parcours de professionnalisation
et poursuite d'études****OBJECTIFS DE FORMATION**

Le DN MADE est ouvert sur les réalités professionnelles des secteurs des métiers d'art & du design. Le lien avec les professions du design graphique est privilégié à travers un ensemble de dispositifs : visite d'entreprises, intervention de professionnels, étude de cas d'entrepreneuriat, stages, dont l'objectif est de renforcer chez l'étudiant sa connaissance du milieu professionnel. Le suivi individuel permet d'assurer la cohérence du projet de stage avec le profil que se construit progressivement l'étudiant.

DESCRIPTIF DES CONTENUS DE FORMATION

Au semestre 2, le suivi des recherches de stage permet de vérifier l'adéquation entre le projet professionnel et personnel de l'étudiant et les choix de stages. Il s'agit aussi de préparer les étudiants aux attentes de la restitution du stage qui prendront la forme d'un rapport d'activités et d'une soutenance orale, évalués au semestre 5.

Par ailleurs, tout au long de l'année, des sorties et notamment des conférences sont proposées en dehors du temps de cours pour aller au contact des professionnels, approfondir la connaissance du milieu professionnel dans les différents champs du graphisme.

ACTIVITÉ DE L'ÉTUDIANT

Poursuite des recherches de stage, compte-rendu de visites ou conférences.

ÉVALUATIONS

Contrôle continu. La période de stage est évaluée au semestre 5.

COMPÉTENCES

- C 2.2 \ Identifier, sélectionner, organiser diverses ressources spécialisées, pertinentes et vérifiées, pour documenter un sujet.
- C 3.5 \ Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les spécialités possibles pour y accéder.
- C 3.6 \ Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.

VOLUME SEMESTRIEL

1h/semaine (10 semaines = 10h/semestre)

ENSEIGNANTE RESPONSABLE

Éloïse Cariou

Semestre 4
PROFESSIONNALISATION
UE 16 PROFESSIONNALISATION
EC 16.2 \ Stage

Le stage professionnel de 12 à 14 semaines (entre 420 h et 490 h) au sein de structures professionnelles dans le champ du graphisme numérique peut préfigurer l'orientation du projet de sixième semestre (acquisition de compétences, gestes et savoirs spécifiques, expérience en agence de design en tant que membre intégré, expérience au sein d'institutions culturelles et/ou associatives pour l'élaboration de projets culturels). Il a également pour objectif de construire l'orientation professionnelle ou de poursuite d'études de l'étudiant : asseoir son projet post-diplôme, et consolider sa connaissance du milieu professionnel.

OBJECTIFS DE FORMATION

- Permettre à l'étudiant stagiaire de confronter ses acquis et compétences nouvelles aux territoires professionnels variés qu'offrent les secteurs des métiers d'art et du design, qu'ils relèvent de l'artisanat, de l'industrie, d'institutions culturelles ou associatives, et à toutes les échelles (travailleur indépendant, PME, grands groupes) ;
- Favoriser une intégration active au sein d'une structure professionnelle pour comprendre les rouages d'une activité de création, mais également associer ses capacités à celle d'un collaborateur, seul ou en équipe, y compris pluridisciplinaire ;
- Observer des savoirs et conditions propices à la définition du projet à élaborer au sixième semestre en nouant par exemple un partenariat fidèle entre l'entreprise et l'étudiant. Le maître de stage pourra être invité à la soutenance de projet comme conseiller scientifique ;
- Affiner un projet professionnel.

COMPÉTENCES

- C 3.1 \ Situer son rôle et sa mission au sein d'une organisation pour s'adapter et prendre des initiatives.
- C 3.2 \ Identifier le processus de production, de diffusion et de valorisation des savoirs.
- C 3.3 \ Respecter les principes d'éthique, de déontologie et de responsabilité environnementale.
- C 3.4 \ Travailler en équipe autant qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet.
- C 3.5 \ Identifier et situer les champs professionnels potentiellement en relation avec les acquis de la mention ainsi que les spécialités possibles pour y accéder.
- C 3.6 \ Caractériser et valoriser son identité, ses compétences et son projet professionnel en fonction d'un contexte.
- C 3.7 \ Faire preuve de distance critique, s'auto évaluer et se remettre en question pour apprendre.

VOLUME HORAIRE

12 à 14 semaines (entre 420 h et 490 h), d'avril à juillet.

SEMESTRE 3																					
		Compétences disciplinaires						Compétences transversales et linguistiques						Compétences professionnelles							
		C1.1	C1.2	C1.3	C1.4	C1.5	C1.6	C1.7	C2.1	C2.2	C2.3	C2.4	C2.5	C2.6	C3.1	C3.2	C3.3	C3.4	C3.5	C3.6	C3.7
Enseignements Généralistes	9.1	■						■													
	9.2	■							■			■				■					
Enseignements Transversaux	10.1					■		■													
	10.2		■																		
	10.3						■														
	10.4							■		■	■	■		■							
	10.5																				
Enseignements Pratiques & Professionnels	11.1							■													
	11.2				■	■	■	■										■			■
	11.3																				■
	11.4	■	■						■												
	12									■										■	■
SEMESTRE 4																					
		Compétences disciplinaires						Compétences transversales et linguistiques						Compétences professionnelles							
		C1.1	C1.2	C1.3	C1.4	C1.5	C1.6	C1.7	C2.1	C2.2	C2.3	C2.4	C2.5	C2.6	C3.1	C3.2	C3.3	C3.4	C3.5	C3.6	C3.7
Enseignements Généralistes	13.1	■	■							■											
	13.2	■								■		■				■					
Enseignements Transversaux	14.1					■		■													
	14.2		■				■														
	14.3			■				■													■
	14.4							■		■	■	■		■							
	14.5																				
Enseignements Pratiques & Professionnels	15.1							■		■	■										
	15.2				■	■	■	■										■			■
	15.3																				■
	15.4	■	■	■					■												
	16.1									■										■	■
16.2														■	■	■	■	■	■	■	

DNMADE 2

Répartition des compétences DNMADE par EC

CONTACTS/COORDONNÉES

DN MADe graphisme augmenté
Lycée Jacques Prévert
163 Rue de billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt

<http://dnmade-prevert.fr/>

<https://www.facebook.com/dnmadeprevert/>

