

Diplôme National Métiers d'Art et Design

Parcours Année 1

DNMADE Animation / Cinéma d'animation au service d'une narration.

DNMADE Animation / Animation au service du réel - motion design et documentaire animé

DNMADE Objet/Création d'objet, de l'unique à la série

DNMADE

Au terme des 3 années, votre formation sera reconnue comme un diplôme de l'Education Nationale validé par l'Etat. Vous pourrez vous présenter sur le marché du travail avec un titre de niveau II ou vous inscrire en master comme tout titulaire de licence.

Ces 3 années vous marqueront par la richesse et les qualités spécifiques des métiers d'arts et du design : une alliance rare et recherchée de très grande rigueur et de créativité foisonnante. Vous saurez répondre à un cahier des charges, faire face à des contraintes techniques, bâtir un projet en équipe ; tout cela avec une expression propre, personnelle, et originale.

REDIMADE

Le secteur des Métiers d'Arts et du Design est riche, les compétences à maîtriser nombreuses. En travaillant en réseau, notre établissement multiplie les talents des enseignants et des intervenants. Vous pourrez vous initier à des techniques originales, enrichir votre expression et vos idées par la rencontre d'autres étudiants d'Ile de France.

SAINTE-GENEVIEVE

Vous découvrirez dans cette présentation les trois parcours de Sainte-Geneviève : objectifs de formation, attendus, méthodes pédagogiques. Au-delà de la qualité des enseignements qui vous seront proposés, 3 mots pour dire le projet qui nous anime :

Accompagnement : les équipes pédagogiques sont disponibles pour vous dans votre formation, vos projets, dans les réussites et les difficultés.

Coopération : c'est dans l'entraide avec les autres étudiants que vous vous formerez.

Engagement citoyen : les formations que nous proposons souhaitent placer l'Homme, au cœur de vos projets, pour faire de vous de futurs acteurs engagés au service des autres et de notre monde.

Xavier Mancel, Chef d'établissement

Le parcours en trois ans, semestre par semestre.

DNMADE 1

S.1 : Initiation au parcours, apprentissage des fondamentaux en pratiques plastiques et à la démarche de projet en lien avec les deux autres parcours.

S.2 : Confirmation d'un parcours, approfondissement des fondamentaux et renforcement de la spécialité du parcours.

DNMADE 2

S.3 : Spécialisations dans le domaine du parcours.

S.4 : Mise en place de projets personnels et stage de 12 à 16 semaines. Echange à l'étranger possible (Charte Erasmus+ en cours, mise en place prévisionnelle 2020).

DNMADE 3

S.5 : Rédaction d'un mémoire dans la spécialité.

S.6 : Projet personnel de fin d'étude.

Tout au long de son diplôme l'étudiant sera invité à acquérir des compétences multiples par le croisement des parcours intra et inter écoles grâce au CNAM (établissement universitaire référent) et au réseau REDIMADE. Ce réseau regroupe actuellement trois écoles réunissant les mentions Espace, Evènement, Graphisme, Objet et Animations.

Organisation de de la classe DNMADE 1

Selon les cours la promotion peut être divisée de différentes façons de manière à croiser les savoirs interdisciplinaires et à renforcer au fur à mesure de l'année l'identité du parcours choisi.

- 48 étudiants des 3 parcours : le groupe classe
- 24 étudiants des 3 parcours : demi-groupe classe
- 16 étudiants des 3 parcours : tiers du groupe classe
- 16 étudiants par parcours : groupe selon parcours

DESCRIPTIONS DES TROIS PARCOURS

DNMADE Animation / Cinéma d'animation au service d'une narration.

Objectifs

Ce parcours a pour objectif de former de futur auteur/réalisateur en cinéma d'animation. L'image animée se met au service d'une histoire, d'une narration. L'étudiant explore, découvre sa propre sensibilité pour traduire au mieux une dramaturgie. Le scénario se construit sur une histoire littéraire écrite par l'étudiant

Moyens

Ce parcours forme des professionnels en Cinéma d'Animation dans une perspective d'auteur/réalisateur. Les techniques de représentation sont explorées dans une grande diversité plastique, alliant tradition et numérique, 2D et stop-motion ; articulées autour de cours théoriques (cinématographie, sciences humaines, écriture de scénario, éclairage, colorimétrie et acoustique). Cet apprentissage conduit l'étudiant à mettre en scène le mouvement au service d'une narration.

Une partie de l'enseignement professionnel sera fait en langue anglaise

Le projet de fin d'étude sera un film d'animation de trois minutes sur une histoire écrite par l'étudiant.

DNMADE Animation / Animation au service du réel - motion design et documentaire animé.

Objectifs

La formation a pour objectif de lier le cinéma d'animation et la démarche design. Ainsi les images animées se mettent au service d'un message didactique, pédagogique, une information. Le scénario se construit à partir de l'analyse d'une situation ou d'un objet existant. Cette analyse constitue le fondement du scénario.

Moyens

Ce parcours forme des professionnels capables de mettre les techniques d'animation au service de contenus didactiques, scientifiques et documentaires. L'histoire de l'art, du cinéma, la philosophie, les sciences, les techniques traditionnelles (dessin, photo, stop motion, pixilation) et numériques (vidéo, logiciels) sont enseignées. Dans un cadre de projet et de partenariats (institutions, entreprises...) la créativité est développée à travers analyse, storyboard, montage et réalisation.

Le projet de fin d'étude sera un film d'animation d'environ trois minutes en partenariat avec un organisme extérieur, mis en place par l'étudiant selon son projet personnel.

DNMADE Objet/Création d'objet, de l'unique à la série.

Objectifs

Ce parcours forme de futurs professionnels en design d'objet. Il se base sur quatre approches : une réflexion sur les usages (observation, analyse, déduction des contraintes), une culture d'atelier (bois, plastique, métaux...), une pratique plastique personnelle et une solide culture générale. L'ensemble de ces savoirs viennent nourrir la démarche de projet.

Moyens

Ce parcours forme des designers, futurs spécialistes de la relation entre l'individu et l'objet. Reliant savoirs et savoirs faire (expérimentation matière, maquette, dessin et 3D), ce parcours favorise une réflexion humaniste sur notre environnement, les pratiques liées à l'objet et son usage dans une dynamique de recherche, d'innovation et de prospective. Projets d'atelier, workshops, partenariats et stages portent ainsi l'étudiant vers une démarche professionnelle, créative et personnelle.

Le projet de fin d'étude explorera un des domaines de productions du design d'objet.

SOMMAIRE Semestre 1

ORGANISATION PRÉVISIONNELLE DU SEMESTRE	-6
POLE ENSEIGNEMENTS GENERIQUES	
* Culture et humanités	- 7
* Lettres : Culture littéraire et techniques d'expression.	- 8
* Culture Art Design Technique	
- Histoire des Arts	- 9
- Culture cinématographique animation	
POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX	
* Outils d'expression et d'exploration créative	
- Espace et Volume, la droite	- 11
- Ecriture personnelle	- 12
- Modèle vivant	- 13
- Ateliers REDIMADE	- 14
* Technologies et matériaux : Cours et mise en application expérimentale.	- 15
* Outils et langages numériques	- 16
* Langue vivante étrangère : anglais	- 17
* Contextes économiques et juridiques : Art/design et économie/société	- 18
POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS	
* Techniques et savoir-faire	
- Expérimentations couleurs espace	- 19
- Expérimentations volume - Atelier mode d'emploi	- 20
- Expérimentations Matières	- 21
* Pratiques et mises en œuvre du projet	
- Animer / Cinéma d'animation d'auteur - Narrative animated filmmaking	- 22
- Démarche design au service de l'image	- 23
- Objet au service de la narration	- 25
- Communication et médiation du projet	- 26
* Professionnalisation	
- Mécaniques de pensées	- 27

SOMMAIRE Semestre 2

ORGANISATION PRÉVISIONNELLE DU SEMESTRE	-28
POLE ENSEIGNEMENTS GENERIQUES	
* Culture et humanités : La technique, entre réel et imaginaire.	- 29
* Lettres : Culture littéraire et techniques d'expression : l'engagement artistique	- 30
* Culture Art Design Technique	
- Histoire des Arts	- 31
- Première approche de la cinématographie	- 32
- Culture cinématographique animation	- 33
POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX	
* Outils d'expression et d'exploration créative	
- Espace et Volume, la courbe	- 34
- Ecriture personnelle	- 35
- Modèle vivant	- 36
- Ateliers REDIMADE	- 37
* Technologies et matériaux : Cours et mise en application expérimentale.	- 38
* Outils et langages numériques	- 39
* Langue vivante étrangère : anglais	- 40
* Contextes économiques et juridiques : Créer, faire des choix économiques	- 41
POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS	
* Techniques et savoir-faire	
- Expérimentations couleurs espace	- 42
- Culture d'atelier	- 43
* Pratiques et mises en œuvre du projet	
- Animer / Cinéma d'animation d'auteur - Narrative animated filmmaking	- 44
- Démarche design au service de l'objet	- 46
- Objet au service de la narration	- 47
- Communication et médiation du projet	- 48
* Professionnalisation	
- Parcours en question	- 49

Semestre 1

ORGANISATION PRÉVISIONNELLE DU SEMESTRE

Environ 15 semaines

Semaine 1 à 4 voyage intégration, workshop selon parcours

Retour de La Toussaint lancement **ateliers REDIMADE** séquence 1

Semaine 13 **Arrêt des notes** et publication en ligne.

Semaine 14 **oraux finaux**.

Semaine 15 évaluation des enseignements, **commission pédagogique**, remédiations, validation des ECTS.

Semaine (17) Rattrapages.

S1

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

Culture et humanités

L'art, l'œuvre, le spectateur

Romain LAMBRET

16H / semestre

48 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Initiation à une approche philosophique du design et des métiers d'art.

Comment l'œuvre d'art prend corps depuis l'esprit de l'artiste et comment elle est reçue par le spectateur.

ENSEIGNEMENT

- I. L'imaginaire de l'artiste.
- II. L'œuvre d'art, productions naturelles et productions artificielles
- III. Théorie du beau, théorie esthétique: quelle est la nature du plaisir à la beauté ?

METHODE

Cours magistraux

EVALUATION

Interrogations écrites.

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

Lettres : Culture littéraire et techniques d'expression.

Elisabeth GALLE

24H / semestre

24 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

- Acquérir une culture littéraire ouverte en lien avec les différents domaines de l'Art.
- Maîtriser les outils d'expression écrite et orale et en faire un appui pour développer la créativité.
- Développer l'initiative, la curiosité, l'autonomie et le partage des savoirs et des pratiques.

METHODE

Alternance de séquences magistrales et de mise en activité de l'étudiant(TD)

Activités écrites (écrits courts ou longs) et orales régulières.

Visites d'expositions, de musées, sorties au théâtre.

ENSEIGNEMENT

Contact avec des corpus d'œuvres issues des différents domaines artistiques.

Travail autour de thématiques transversales (exemple : scénario).

EVALUATION

- Travaux écrits et oraux réguliers.
- Valorisation de la qualité de l'expression et de la créativité.
- Investissement dans les activités proposées.

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

Culture Art Design Technique

Histoire des Arts

Claude ALRIC

42H / semestre

24 étudiants des 3 parcours : sortie

48 étudiants des 3 parcours : cours

OBJECTIFS

Mise en place de repères chronologiques, d'outils concrets et conceptuels : percevoir, décrire, analyser, comparer, contextualiser.

Utiliser le vocabulaire relatif à la discipline, être capable d'exprimer sa réflexion, à l'oral, à l'écrit, par le croquis.

Favoriser la transversalité, utiliser la pluralité des champs intervenants.

Acquérir une démarche réflexive et critique.

Cultiver la curiosité.

MÉTHODE

Alternance de cours magistraux et de TD :

- mettre en relation l'approche historique et chronologique avec des enjeux contemporains
- construire une analyse d'œuvre ou d'objet
- recherche de sources et de ressources
- confronter des productions de natures, d'intentions, d'époques différentes
- dessiner
- visite d'expositions, d'institutions, de musées, de galeries

ENSEIGNEMENT

Approche par thématiques

Exemple 1 : « Prendre corps »

le corps comme objet de représentation, le corps à l'œuvre, support de l'œuvre, outil de mesure, objet/sujet

Exemple 2 : « L'enveloppe » : cacher, montrer, souligner, simplifier : arts plastiques, mode, design, animation

ÉVALUATION

Contrôle continu

Analyses écrites, orales, dessinées

Carnets de croquis

Implication

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

Culture Art Design Technique

Culture cinématographique animation

Chantal Barbanchon

8H / semestre

48 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Nommer avec un vocabulaire spécifique, les éléments qui constituent et structurent un plan cinématographique afin d'en observer l'évolution pour comprendre la construction du sens.

Situer une œuvre cinématographique dans son contexte culturel et social pour approfondir les significations.

METHODE

Regard individuel

Analyse par observation des unités de plan et des séquences filmiques projetées

Puis comparer et croiser les images fixes et leur évolution en mouvement en échangeant avec le groupe

Ensuite constater en prenant du recul le processus de création filmique et les significations induites.

ENSEIGNEMENT

Découverte

Projection de films courts métrages et d'extrait de longs métrages, dont les thèmes variés, aborderont le cinéma d'animation en relation avec « l'objet », « le document » et « la fiction »

ÉVALUATION

Questionnaire à Choix Multiples

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Outils d'expression et d'exploration créative

Espace et volume, culture scientifique et pratique

Vincent BLANCHARD / Benoît MORICEAU

48H / semestre

24 étudiants des 3 parcours : travaux pratiques

48 étudiants des 3 parcours : cours

OBJECTIFS

Appréhension de l'évolution de la géométrie, des formes simples (corps platoniciens)

ENSEIGNEMENT

Géométrie, représentation, structures. Ce cours aborde la géométrie constructive, la structure des formes, les mesures.

METHODE

Cours théoriques et T.P. alternent avec l'étude d'exemples concrets issus de différentes époques et de différents domaines.

EVALUATION

Contrôle continu.

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Outils d'expression et d'exploration créative

Ecriture personnelle

Nelly BURET

38H / semestre

16 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Exploration technique, personnelle et inédite : la pratique du dessin et des médiums seront liés.

Geste, corps, support, outil, écriture seront sollicités dans des approches thématiques.

ENSEIGNEMENT

Le cours sera nourri tous les mois par des carnets au dessin précis ou intuitif autour d'une demande amenant l'étudiant à se positionner et à acquérir autonomie et personnalité.

La création contemporaine sera abordée (illustration, gravure, poésie, théâtre, art plastique...) et sera l'occasion d'un temps d'échange régulier.

Dessin et volume seront abordés.

MÉTHODE

Plusieurs thématiques confronteront l'étudiant aux questions techniques et iconographiques.

ÉVALUATION

Contrôle continu

Assiduité et engagement de l'étudiant

Présentation orale

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Outils d'expression et d'exploration créative

Modèle vivant

C. ALRIC

38H / semestre

16 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Apprendre à regarder, savoir se positionner, adopter le bon geste et la bonne posture.

Tirer parti de l'observation : prendre des mesures, percevoir les formes, les structures, les articulations.

Acquérir une culture artistique, développer un sens critique.

Verbaliser ses intentions. S'impliquer.

MÉTHODE

Séance de 3H.

Les séances de « modèle vivant » seront complétées par la présentation de carnets de croquis sur des thèmes donnés : l'arbre, le croquis habillé, l'animal, etc...

ENSEIGNEMENT

L'exercice du « modèle vivant » permet de se confronter au corps humain, à la personnalité du modèle, de retranscrire la rencontre de deux sensibilités, celle du dessinateur et celle de la personne qui pose. Le corps humain, architecture, permet d'aborder la structure, la justesse des proportions, le trait, la ligne, l'ombre et la lumière, l'espace, le mouvement. L'expérimentation de différents outils, supports, formats, de contraintes variées de temps et d'espace permettra une acquisition des bases du dessin d'observation et une appropriation progressive des outils graphiques pour aller (semestre 2) vers une expression sensible de la personnalité de chacun.

ÉVALUATION

Contrôle continu

Exercices écrits

Exposés oraux

Implication

Ateliers REDIMADE

Camille BENARAB LOPES, Gilles DAUVERGNE, Violaine LECUYER/Florentine GRELIER, Anne LE TALLEC,
3X12H / an

Environ 14 étudiants des 7 parcours

REDIMADE : Réseau des Écoles d'Ile de France, Métiers d'Art et Design

Association libre, d'établissements d'enseignement supérieur en Arts Appliqués dans le but de croiser les savoirs et savoir faire de différents domaines.

PRINCIPE

Les Ateliers REDIMADE proposent aux étudiants de choisir librement trois ateliers durant l'année. Ces ateliers proposent des approches diverses du design et des métiers d'Art.

Les savoirs et compétences acquises participent à la construction du parcours individualisés de l'étudiant.

CONTENU

Chaque établissement propose une série d'atelier (Nicolas Ledoux : 3, l'Initiative : 3, l'Institut Sainte Geneviève : 4)

Le contenu des ateliers est défini à chaque début d'année avant les vacances de la Toussaint en lien avec tous les établissements du réseau.

ORGANISATION

Dix ateliers sont proposés aux étudiants.

Chaque atelier s'installe dans les périodes inter-vacances. (Toussaint/Noël, Noël/hiver, hiver/printemps)

Un atelier est composé de 4 séances de 3 heures.

L'étudiant choisi à chaque inter-vacances un atelier parmi les dix proposés.

Chaque séquence commence par une conférence commune aux trois établissements sur un sujet ouvert à tous les parcours.

Ateliers proposés sur l'année scolaire 2018-2019

1. Céramique – l'Initiative
2. Composition de l'espace – Nicolas Ledoux EBTP
3. Corps dans la création – Institut Sainte-Geneviève
4. Court métrage – Nicolas Ledoux EBTP
5. Créativité, une désobéissance fructueuse ? – Institut Sainte-Geneviève
6. Écriture photographique – l'Initiative
7. Gravure en jeu – Institut Sainte-Geneviève
8. Objet animé – Institut Sainte-Geneviève
9. Risographie – l'Initiative
10. Vie des formes – Nicolas Ledoux EBTP

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Technologies et matériaux

Cours et mise en application expérimentale.

C. GHOBRIAL / J. FRUTOS

54H / semestre (1h cours 48 étudiants + 2h TD en coanimation avec les projets)

48 étudiants des 3 parcours : cours

16 étudiants selon projets : TD

OBJECTIFS

Mise à niveau des savoirs et des compétences exigibles en début de formation.

Acquisition des notions fondamentales à la compréhension des phénomènes physiques et chimiques des systèmes mis en œuvre.

ENSEIGNEMENT

- Etude des matériaux (métaux et matières plastiques) : reconnaissance, usure et moyens de protection, résistance mécanique.
- Etude et détermination du volume d'objets.
- La compréhension du mouvement et sa transmission.

METHODE

Les cours magistraux sont complétés par des séances d'observation, d'analyse et d'expérimentation lors de la conception des projets.

EVALUATION

L'évaluation s'articulera autour du contrôle continu et de l'observation en atelier et elle tiendra compte de l'implication, de la compréhension et de la maîtrise des notions abordées ainsi que de la clarté du travail fourni.

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Outils et langages numériques

Florentine GRELIER

24H / semestre

16 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Développer une autonomie face aux logiciels qui favorisera la prise de risque et la création.

Savoir organiser ses données numériques et mettre en place des automatismes de travail liés à une production dématérialisée. Comprendre l'image numérique.

Création, traitement et retouches d'images fixes sur Adobe Photoshop.

Notions sur les images vectorielles avec Adobe Illustrator.

Apprentissage du logiciel de prise de vue Dragon Frame.

Assemblage de différentes sources d'images avec Adobe Première.

MÉTHODE

- Théorie et démonstration (pixels, échantillonnage, poids d'une image, cadrage etc.)

- Cours pratiques. Découverte pas à pas des différents logiciels puis application des compétences techniques au service d'un processus créatif. Présentation du résultat obtenu au groupe classe avec retours critiques.

ENSEIGNEMENT

Transversalité – Exercices pratiques en lien avec les thématiques abordées dans les autres pôles d'enseignements :

Exemple 1 : « Prendre corps » - Adobe Photoshop / Illustrator

Exemple 2 : « L'enveloppe » - Dragon Frame / Première

ÉVALUATION

Interrogation écrite sur les bases théoriques du savoir numérique.

Exercices pratiques avec rendus numériques.

Présentation orale.

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Langues vivantes étrangères

Anglais

Lyna KAUV

54H / semestre (1h cours + 1hTd + 1h en coanimation sur les projets par semaine)

48 étudiants des 3 parcours : cours

24 étudiants des 3 parcours : TD

OBJECTIFS

Atteindre un niveau B2 (utilisateur indépendant) dans la compréhension et l'expression de la langue anglaise à l'écrit et à l'oral.

Savoir utiliser un vocabulaire spécifique et être capable d'exprimer sa réflexion et présenter un projet, à l'oral, à l'écrit.

MÉTHODE

Alternance de cours magistraux et de TD en anglais :

- Travail transversal en accord avec les thèmes abordés dans l'ensemble du parcours, interventions dans les cours de communication de projet.
- Approfondissement du vocabulaire et de la syntaxe anglaise à travers l'étude de documents audio, écrits ou iconographiques
- Travaux de groupes ou individuels
- Utilisation des outils numériques

ENSEIGNEMENT

Approche transversale par thématiques

ÉVALUATION

Contrôle continu

Exercices écrits

Exposés oraux

Participation

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Contextes économiques et juridiques.

Art/design et économie/société

Baptiste DUPRÉ

16H / semestre

48 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Comprendre l'environnement économique, juridique et social dans lequel évolue l'artiste ou/et le designer professionnel.

ENSEIGNEMENT

Centré sur l'entreprise dans un premier temps, les étudiants découvriront les différentes formes et statuts d'entreprises, les spécificités du domaine artistique y seront abordées. La production des œuvres ou objets sera ensuite étudiée.

METHODE

Le cours repose sur des études de cas d'entreprises ou d'acteurs du marché de l'art.

EVALUATION

L'évaluation se fera sous forme écrite, 3 devoirs sur tables seront programmés au premier semestre.

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Techniques et savoir-faire

Expérimentations couleurs espace

Marielle LESUEUR

32H / semestre

16 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Acquisition des bases théoriques et pratiques de la couleur, expérimentations du volume et du cadrage à travers les croquis d'espace.

ENSEIGNEMENT

Le cours vise la maîtrise des techniques et des médiums et aborde les relations entre les différentes composantes plastiques : couleur, format, lumière, matière, forme et volume, à travers la conception de projets des esquisses à la réalisation finale. Les interactions entre couleurs entre elles ou couleurs et volume seront particulièrement interrogées ainsi que la notion de choix qui s'appuiera sur des références artistiques précises.

METHODE

Des séances en classe plutôt réservées au travail de la couleur et du volume alterneront avec des séances de pratique en extérieur qui aborderont principalement les notions de cadrage et des relations couleur/espace /volume à travers la pratique du croquis d'espace. Des visites d'expos ou de galeries sont aussi prévues en relation avec le cours.

EVALUATION

Elle permet de vérifier l'acquisition du vocabulaire spécifique, de la maîtrise technique et la compréhension des enjeux liés à la problématique de la couleur et de l'espace mais aussi d'apprécier la capacité de l'étudiant à réinvestir savoirs et savoirs- faire avec pertinence en fonction d'un projet.

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Techniques et savoir-faire

Expérimentations volume - Atelier mode d'emploi

Martin Luck

32H / semestre

16 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Dessiner et fabriquer un objet simple

Connaître les règles de sécurité en atelier

Transposer un dessin sur la matière

Savoir régler et utiliser l'outillage à main et les machines.

Utiliser différentes techniques d'assemblage, de collage et de modelage.

MÉTHODE

Les étudiants suivront une méthode détaillée pas à pas. La pré-maquette et le plan seront réalisés en-dehors du cours. Réalisation d'un reportage sur la fabrication et d'un mode d'emploi des procédés.

ENSEIGNEMENT

Les étudiants réaliseront deux objets, un en bois et un en silicone, en suivant un cahier des charges précis.

Objet en bois : Après une brève introduction à l'atelier et quelques recherches, les étudiants réaliseront leur propre caisse à outils. En se basant sur leurs outils (liste fournie par l'école, que pour le parcours objet), ils réaliseront une pré-maquette rapide en carton pour valider leur choix de conception. Un plan sera établi partir de cette pré-maquette. Le dessin sera transposé sur des panneaux de contreplaqué bouleau, la poignée sera tournée à l'aide d'un gabarit.

Objet en silicone : Après avoir réalisé un modèle en plastiline, les étudiants feront une empreinte en plâtre et un tirage en silicone.

ÉVALUATION

Implication et suivi.

Pertinence des solutions créatives et fonctionnelles.

Qualité de la réalisation.

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Techniques et savoir-faire

Expérimentations Matières

Isabelle CLEMENT

36H / semestre

24 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Découvrir et exploiter les propriétés de matériaux souples par l'expérimentation, la manipulation. Découvrir les principales caractéristiques et traitements de ces matériaux.

Passer de la matière brute à la maquette.

ENSEIGNEMENT

Partant d'un panel de matériaux souples mis à disposition, les étudiants devront découvrir les différentes possibilités techniques, fonctionnelles et esthétiques offertes par la matière afin de répondre à une demande précise. Une démarche d'exploration et de prospection sera privilégiée dans un premier temps puis justifiée par l'utilisation des documents techniques, et de l'apport du cours de physique. La notion de contrainte devra toujours être prise en compte.

Dans un second temps, l'exploration des matériaux pourra se faire à partir d'objets existants.

METHODE

Les séances seront centrées sur la manipulation et la mise en forme de matériaux. L'exploitation d'un choix de matériaux de documents techniques à la disposition des étudiants seront complétées ponctuellement par l'apport de connaissances générales lors de cours magistraux.

L'échange et le questionnement entre les étudiants seront privilégiés.

EVALUATION

L'évaluation s'organisera autour d'un contrôle continu sous forme d'un dossier d'expériences personnelles.

- Critères

Mener une démarche expérimentale organisée.

Mener un travail collaboratif.

Justifier ses choix (matériaux, mise en œuvre)

Pertinence des solutions apportées

Assiduité et engagement des étudiants.

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Pratiques et mises en œuvre du projet

Animer / Cinéma d'animation d'auteur

Patricia Stroud

Parcours Cinéma d'animation : 36H / semestre

Parcours Animation au service du réel : 6H / semestre

Parcours Objet : 6H / semestre

16 étudiants par parcours

OBJECTIFS

-Acquérir les connaissances de base de mouvement en animation : timing, spacing, images animées et fixes, acting, etc.

-Apprendre les bases de l'animation en stop-motion : la marionnette, la pâte à modeler, l'objet animé, la matière animée, et le dessin animé image par image.

-Consolider l'orientation professionnelle dans le domaine de l'animation.

ENSEIGNEMENT

Les exercices commencent par une introduction à la technique puis abordent l'animation basée sur l'observation des mouvements d'humains et des animaux. La priorité est la création de l'illusion du réalisme. Les premiers exercices sont consacrés à la maîtrise de l'illusion du poids du corps, de l'inertie, de la dynamique, et de l'équilibre qui est essentielle pour la création d'un mouvement réaliste.

MÉTHODE

Cours d'introduction à l'animation et le mouvement utilisant une variété de techniques, la restitution d'un mouvement réaliste à partir de l'observation.

ÉVALUATION

Contrôle continu des connaissances du mouvement

Implication

- Critères

Qualité graphique

Analyses orales, dessinées

Capacité à respecter les délais

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Pratiques et mises en œuvre du projet

Narrative animated filmmaking

Patricia Stroud

Parcours Cinéma d'animation : 36H / semester

Parcours Animation au service du réel : 6H / semester

Parcours Objet : 6H / semester

For all 3 courses

GOALS

- Defining or consolidating professional orientation in the field of animation.
- Providing students with basic knowledge of movement in animation, especially timing, spacing, held frames, acting, etc.
- Learning basic stop-motion skills using paper cut-outs, clay animation, animated objects and materials, and hand-drawn frame by frame animation.

METHODS

The foundation year is divided into two semesters, the first semester starts with introductory classes and workshops using movement and timing, and uses a variety of stop-motion techniques.

LESSONS

The exercises in the first semester will start with an introduction and then go on to more advanced movements based on the observation of human and animal motion. Priority is given to creating an illusion of realistic motion. Mastering the concepts of weight, inertia, dynamics, and balance is crucial creating a realistic effect and the first exercises will concentrate on this.

CRITEREA FOR EVALUATING STUDENTS

Each exercise will be graded according to participation, graphic quality, development of specific skills, and the student's ability to work within deadlines.

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Pratiques et mises en œuvre du projet

Démarche design au service de l'image

Anne Le Tallec / Gilles Dauvergne

Parcours Cinéma d'animation : 6H / semestre

Parcours Animation au service du réel : 36H / semestre

Parcours Objet : 6H / semestre

16 étudiants par parcours

OBJECTIFS

Découvrir la dynamique de projet.

Développer sa créativité en travaillant autour d'une thématique.

Donner forme à un projet par les méthodes de l'animation.

Savoir animer un contenu.

ENSEIGNEMENT

Le cours propose de réfléchir, à partir de thématiques données, à des solutions de mises en forme graphiques et animatiques.

- Il développe l'analyse, l'esprit de synthèse, les partis pris créatifs, la précision des gestes et l'échange entre les étudiants.
- L'ensemble initie l'étudiant à une posture créative basée sur l'expérimentation et la recherche.

METHODE

Méthode de projet avec des exercices ponctuels. Phases théoriques, analytiques, de recherches et de propositions. Apprentissage des techniques de l'animation. Découvertes de savoir-faire additionnels par des échanges entre étudiants.

EVALUATION

Contrôle continu, implication,

- Critères

Compréhension des phases du projet, capacité analytiques et esprit de synthèse. Capacité à convoquer les différents apprentissages dans un projet, maîtrise technique.

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Pratiques et mises en œuvre du projet

Objet au service de la narration

Martin Luck / Pauline Lequesne

Parcours Cinéma d'animation : 6H / semestre

Parcours Animation au service du réel : 6H / semestre

Parcours Objet : 36H / semestre

16 étudiants par parcours

OBJECTIFS

Questionner les étapes et enjeux de la création objet dans un contexte et dans le cadre d'un thème.

Examiner un objet pour identifier à quels besoins et contraintes il répond et comprendre les significations qu'il renvoie.

Confirmer l'orientation professionnelle en design objet.

Articuler la réflexion design avec la découverte de l'animation.

METHODE

Le cours initie l'étudiant à une posture créative basée sur l'observation et l'analyse comme point de départ de la recherche.

-Construction d'une démarche créative sur la base d'une analyse de besoins et de contraintes.

-Approfondissement de l'approche objet par une analyse sémantique de l'existant.

- Initiation aux techniques du cinéma d'animation pour interroger la narration et se projeter dans une démarche ouverte de design.

ENSEIGNEMENT

L'observation de notre environnement matériel et immatériel va enrichir la réflexion sur les enjeux actuels du design objet. Par une approche thématique, la méthodologie de design objet est à la croisée de toutes les disciplines et le lieu de mise en pratique des savoir faire techniques en cours d'acquisition.

EVALUATION

Contrôle continu

Analyses dessinées, écrites et orales.

Carnet de croquis

Implication.

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Pratiques et mises en œuvre du projet

Communication et médiation du projet

Anne LE TALLEC / Pauline LEQUESNE

32H / semestre

24 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Appréhender les outils et techniques de communication dans la production de supports visuels et l'expression orale.
Rechercher les modes d'expression de partis personnels liés à la démarche de projet.

MÉTHODE

En lien direct avec le cours de projet, l'étudiant questionne ses productions en cherchant quels supports développer et quel lexique employer dans ses communications graphiques et orales.

Exploitation de modes d'expression comme le dessin, la photographie ou la parole pour rendre compte d'une démarche de recherche et mettre en forme la narration.

Développement d'un lexique précis en français et en anglais pour expliquer ses choix.

ENSEIGNEMENT

L'expérience visuelle est aujourd'hui privilégiée dans la compréhension de notre environnement. Elle fait appel à un langage expressif à maîtriser pour communiquer efficacement sur ses créations.

La recherche d'une expression explicative est au cœur des enjeux de représentation.

ÉVALUATION

Productions visuelles, graphiques et textuelles

Dossiers d'atelier de création

Oraux en français et en anglais.

Semestre 1

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Professionalisation

Mécaniques de pensées

Cyril FUCHS

12H / semestre

48 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Développer une pensée systémique qui montre l'importante interaction entre différentes approches : Artistique, esthétique, fonctionnel, technique, juridique, économique, sociale, politique, philosophique...

METHODE

Autour de cours magistraux, de débats dirigés, de workshop favoriser la discussion discursive afin d'ouvrir des champs de réflexions.

ENSEIGNEMENT

Des sessions articulées autour d'une thématique offrant sous forme de questionnements et de débats un regard plus large du monde.

ÉVALUATION

Un dossier mettant en avant la capacité à développer une réflexion transversale personnelle.

Semestre 2

ORGANISATION PRÉVISIONNELLE DU SEMESTRE

Environ 16 semaines

Retour des vacances de Noël lancement **ateliers REDIMADE** séquence 2

Semaine 1 à 3 préparation des **portes ouvertes**, scénographie des travaux.

Retour des vacances d'hiver lancement **ateliers REDIMADE** séquence 3

Environ Semaine 10 professionnalisation : les étudiants réalisent un reportage sur le parcours d'un professionnel.

Semaine 14 **Arrêt des notes** et publication en ligne.

Semaine 15 **oraux finaux**.

Semaine 16 **commission pédagogique**, remédiations, validation des ECTS.

Semaine (18) Rattrapages.

S2

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

Culture et humanités

La technique, entre réel et imaginaire.

Christophe GROSJEAN

16H / semestre

48 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Appréhender l'objet technique dans sa dimension instrumentale et productrice aussi bien que dans sa portée symbolique, matérielle, vectrice d'imaginaire. S'interroger sur la représentation artistique des objets techniques tout en montrant comment l'évolution technique modifie la fonction sociale de l'art. Aborder le post-modernisme qui agence les traces du passé pour créer, tout en questionnant le geste artistique dans ce nouveau contexte.

ENSEIGNEMENT

Ce cours entend nourrir la créativité des étudiants en analysant comment l'intégration de l'élément technique à la fonction esthétique de l'œuvre peut réenchanter le monde. Son déroulé permettra de croiser l'ensemble des thèmes du semestre, en travaillant les axes suivants : 1) les esthétiques de la modernité industrielle et l'ère de la reproductibilité technique ; 2) la sémiotique des objets techniques (par exemple le train) ; 3) Les piétinements de l'habileté (habitude, automatisme et répétition dans l'acte créateur) ; 4) le recyclage du passé afin de dépasser le pessimisme du déjà-vu ; 5) vérité et réalité, mensonge et illusion : au cœur de l'artifice technique

METHODE

Séance de cours se basant sur l'analyse d'exemples tirés de l'histoire de la peinture, du cinéma, de l'animation et du design.

EVALUATION

Assiduité, exposés, dossiers thématiques

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

Culture littéraire et techniques d'expression : l'engagement artistique

Elisabeth GALLE

24H / semestre

24 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

- Mettre en place une méthodologie argumentative, narrative au service du projet.
- Enrichir l'écriture personnelle par la maîtrise fine de la rhétorique.

METHODE

- Alternance de cours magistraux et de mise en activité de l'étudiant.

ENSEIGNEMENT

- Travail autour de corpus d'œuvres tirées des différents domaines artistiques.
- Adaptation des thèmes abordés au projet de l'étudiant, comme écrire des scénarii, élaborer un projet et le mettre en place de sa genèse à sa réalisation.

EVALUATION

- Travaux ponctuels écrits en contrôle continu.
- Evaluation "hors les murs" (prise de parole au Louvre)
- Assiduité et engagement de l'étudiant.

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

Culture Art Design Technique

Histoire des Arts

Claude ALRIC

42H / semestre

24 étudiants des 3 parcours : sortie

48 étudiants des 3 parcours : cours

OBJECTIFS

Poursuivre l'acquisition d'une culture visuelle et artistique qui nourrit la démarche créative, de méthodes d'analyse.

ENSEIGNEMENT

Suite et approfondissement du semestre 1 et travail en relation avec le pôle projet par thème :

Exemple 1 :

Récupération, l'utilisation des déchets dans le domaine des arts plastiques et du design (graphisme, mode, design produit...).

Exemple 2 :

Archéologie du réel (D. Spoerri), thème des ruines dans le domaine des arts plastiques (partenariat Louvre), graphiques, etc.

MÉTHODE

Cours magistraux, projections, analyses d'images et de textes, sorties (croquis), exposés

ÉVALUATION

Evaluation des propositions orales, écrites, dessinées

Implication

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

Culture Art Design Technique

Première approche de la cinématographie et introduction à la philosophie de l'image.

F. COUSIN

4X1.5H / semestre

32 étudiants des Parcours Cinéma d'animation et Animation au service du réel

OBJECTIFS

Appréhender le sens et la portée anthropologique et esthétique de l'image, découvrir les enjeux spécifiques mais aussi communs à l'image fixe (peinture, photographie) et à l'image animée (cinéma), aborder la grammaire de l'image et le vocabulaire spécifique à sa description pour introduire au cours de cinématographie de seconde année.

ENSEIGNEMENT

Qu'est-ce qu'une image ? Quatre conférences d'une durée de 1H30 formant un cycle de réflexion sur l'image fixe et l'image animée dans le but d'introduire à l'analyse philosophique et historique de l'image cinématographique. Les différentes séances aborderont des notions essentielles à tout questionnement de l'image comme celles de genèse, d'intentionnalité, de dispositif technique, de langage, de forme et de fond, de vérité, de sémiologie, de durée et de mouvement.

METHODE

Chaque conférence, en plus de son contenu théorique, proposera l'étude de certaines images fixes (peinture, photographie) et d'extraits de films.

EVALUATION

Assiduité, qualité de l'écoute et de la prise de notes, participation, possibilité d'une interrogation orale au début de chaque nouvelle séance revenant sur le contenu de la précédente.

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS GENERIQUES

Culture Art Design Technique

Culture cinématographique animation

Chantal BARBANCHON

8H / semestre

48 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Percevoir les rapports de l'image et de la bande sonore dans la construction d'une séquence filmique

Questionner les notions de rythmes, d'ambiances et de registres cinématographiques.

Les exposer par visuels et textes.

METHODE

Regard et écoute individuels puis échange par groupe de 2 étudiants avec traces écrites visuelles et textuelles.

Écoute de ses perceptions positives et négatives après et durant la projection de films

Confrontation des images fixes visuelles et sonores, en résumant leur évolution, en synthétisant et en dégagant le sens.

Poser l'hypothèse d'un public visé en référence à des codifications ou des représentations subjectives.

ENSEIGNEMENT

Initiation à des fondamentaux

Projection de films courts et moyens métrages, dont les sujets abordent le cinéma d'animation en relation avec « le document » et « la fiction » selon un point de vue singulier.

ÉVALUATION

Questionnaire à Choix Multiples

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Outils d'expression et d'exploration créative

Plan Espace Volume, la courbe

Vincent BLANCHARD / Gilles DAUVERGNE

48H / semestre

24 étudiants des 3 parcours : travaux pratiques

48 étudiants des 3 parcours : cours

OBJECTIFS

Appréhension de l'évolution de la géométrie, des formes simples (corps platoniciens) aux plus récentes (géométrie aléatoire, géométrie numérique...).

L'épure : de la représentation des formes à leur invention. Les matériaux comme leurs mises en œuvre subissent un développement parallèle à des procédés qui permettent de décrire des géométries de plus en plus complexes. Ces deux évolutions restent cependant peu combinées.

ENSEIGNEMENT

L'imaginaire et le réel : les outils-passerelles.

Géométrie, forme, mouvement et matériaux. Exploration des possibles dans différents domaines (objet, espace, animation).

METHODE

Cours théoriques et T.P. alternent avec l'étude d'exemples concrets issus de différentes époques et de différents domaines.

EVALUATION

Contrôle continu.

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Outils d'expression et d'exploration créative

Ecriture personnelle

NELLY BURET

48H / semestre

16 étudiants par parcours

OBJECTIFS

Exploration technique et personnelle de médiums inédits (gravure, cyanotype, reliure) autour de la réalisation d'un livre d'artiste.

Développer une approche personnelle dans un volume ou une installation liée à l'espace urbain.

ENSEIGNEMENT

La création contemporaine sera abordée en lien avec les métiers d'art, les arts plastiques, la poésie.

L'étudiant expérimentera et fera des choix.

MÉTHODE

L'étudiant mettra en place un carnet de recherches et de références en préambule des projets.

ÉVALUATION

Contrôle continu

Assiduité et engagement de l'étudiant

Présentation orale

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Outils d'expression et d'exploration créative

Modèle vivant

C. KERVICHE48H / semestre

16 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Mise en place d'une écriture graphique personnelle.

Questionner la représentation du corps en mouvement.

S'approprier la mise en page.

Acquérir une culture sur la pratique du dessin de modèle vivant.

MÉTHODE

Séance de 3H.

ENSEIGNEMENT

Expérimentation du mixage des médiums graphiques pour exprimer une écriture graphique personnelle, sensible (la couleur, le noir). Saisir et traduire le mouvement, le déplacement du corps (ralenti, enchaînement continu). Montrer un sens de la composition et de la scénographie : mise en page, cadrage, variation d'échelle, accessoires...

Sensibiliser sur la question de la pratique du dessin de modèle vivant chez des artistes de références anciens et contemporains.

ÉVALUATION

Contrôle continu

Implication

Respect des consignes

Qualités plastiques des productions

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Outils d'expression et d'exploration créative

Ateliers REDIMADE

Voir SEMESTRE 1

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Technologies et matériaux

Cours et mise en application expérimentale.

C. GHOBRIAL / J. FRUTOS

54H / semestre (1h cours 48 étudiants + 2h en coanimation sur les projets)

48 étudiants des 3 parcours : cours

16 étudiants selon projets

OBJECTIFS

Mise à niveau des savoirs et des compétences exigibles en début de formation.

Acquisition des notions fondamentales à la compréhension des phénomènes physiques et chimiques des systèmes mis en œuvre.

ENSEIGNEMENT

- La compréhension du mouvement et sa transmission.
- Le temps et sa mesure ainsi que la mise en œuvre de dispositifs.
- Les principes des différents modes d'éclairage. Obtention des couleurs primaires et secondaires.

METHODE

Les cours magistraux sont complétés par des séances d'observation, d'analyse et d'expérimentation lors de la conception des projets.

EVALUATION

L'évaluation s'articulera autour du contrôle continu et de l'observation en atelier et elle tiendra compte de l'implication, de la compréhension et de la maîtrise des notions abordées ainsi que de la clarté du travail fourni.

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Outils et langages numériques

Florentine GRELIER

24H / semestre

16 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Mise en œuvre des compétences techniques acquises au premier semestre : réalisation d'un montage vidéo en équipe. Apprendre à travailler en groupe.

Appréhender la chaîne de fabrication et finaliser un premier projet professionnel.

Prendre conscience de l'importance de l'anticipation.

Renforcement d'Adobe Première (transitions, effets, utilisation de plusieurs pistes, etc.).

MÉTHODE

- Théorie concernant l'image vidéo (ratio, framerate, exports, codecs etc.)

- Préparation du tournage : script, tests vidéos, manipulation du matériel. Apprentissage des différents types de montage existant et constitution d'un plan de tournage. Dérushage et montage.

ENSEIGNEMENT

Réalisation d'une interview montée d'un professionnel de l'animation, de la mise en place du tournage à la mise en ligne sur Internet.

ÉVALUATION

Suivi de projet en lien avec le pôle d'enseignements pratiques et professionnels

Rendu vidéo par groupe

Rendu écrit individuel sur le travail effectué.

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Langues vivantes étrangères

Anglais

Lyna KAUV

54H / semestre (2h cours + 1h en coanimation sur les projets par semaine)

48 étudiants des 3 parcours : cours

24 étudiants des 3 parcours : expression orale

OBJECTIFS

- Atteindre un niveau B2 (utilisateur indépendant) dans la compréhension et l'expression de la langue anglaise à l'écrit et à l'oral.
- Savoir utiliser un vocabulaire spécifique et être capable d'exprimer sa réflexion et présenter un projet, à l'oral, à l'écrit.
- Initiation et préparation au TOEFL

MÉTHODE

Alternance de cours magistraux et de TD en anglais :

- Travail transversal en accord avec les thèmes abordés dans l'ensemble du parcours, interventions dans les cours de communication de projet.
- Approfondissement du vocabulaire et de la syntaxe anglaise pour préparer la certification
- Travaux de groupes ou individuels
- Utilisation des outils numériques

ENSEIGNEMENT

Approche transversale par thématiques

ÉVALUATION

Contrôle continu

Exercices écrits

Exposés oraux

Participation

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS TRANSVERSAUX

Contextes économiques et juridiques

Créer, faire des choix économiques

Baptiste DUPRÉ

16H / semestre

OBJECTIFS

Expliquer les choix économiques qui sont faits par les créateurs dans le cadre de leurs créations.

ENSEIGNEMENT

Les étudiants auront la tâche de se projeter en entrepreneur pour effectuer des choix de production selon différents facteurs (coûts, localisation, concurrence, stratégie de l'entreprise). La troisième partie du cours sera consacrée aux marchés en général, et ceux de l'art et du cinéma seront étudiés de manière plus approfondie. Le professeur prendra part en collaboration avec les autres disciplines au projet de reportage des étudiants. Ce projet permettra d'appliquer les enseignements du cours au milieu professionnel dans lequel l'étudiant va évoluer.

MÉTHODE

Le cours repose sur des études de cas d'entreprise ou d'acteurs du marché de l'art. De plus le professeur accompagne les étudiants dans leur projet personnel dans ces dimensions économiques et juridiques.

ÉVALUATION

L'évaluation repose sur 2 devoirs sur tables, d'autre part le reportage de l'étudiant sera évalué dans sa dimension économique et juridique.

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Techniques et savoir-faire

Expérimentations couleurs espace

Marielle LESUEUR

30H / semestre

16 étudiants des 3 parcours

Suite et approfondissement du travail semestre 1 et transversalité avec le projet.

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Techniques et savoir-faire

Culture d'atelier

Cyril FUCHS

32H / semestre

16 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Développer une culture technique par le savoir-faire.

Maîtriser les outils et les matériaux en atelier.

Gérer les différentes phases de réalisations.

Développer et concevoir par la manipulation.

Communiquer par le volume.

METHODE

Expérimenter la matière, le volume en atelier. Confronter la théorie et le réel. Evaluer les exigences personnelles et professionnelles.

ENSEIGNEMENT

Alternance de cours autour d'une technique ou d'un matériau et de travaux dirigés.

ÉVALUATION

L'évaluation se fera par contrôle continu

- critères :

Assimilation des consignes

Qualité des travaux

Autonomie de l'étudiant.

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Pratiques et mises en œuvre du projet

Animer / Cinéma d'animation d'auteur

Patricia Stroud

Parcours Cinéma d'animation : 36H / semestre

Parcours Animation au service du réel : 6H / semestre

Parcours Objet : 6H / semestre

16 étudiants par parcours

OBJECTIFS

- Maitriser les bases du mouvement en animation : timing, spacing, images animées et fixes, acting, etc.
- Approfondir les bases de l'animation en stop-motion : la marionnette, la pâte à modeler, l'objet animé, la matière animée, et le dessin animé image par image.
- Découvrir la narration et la création de storyboards
- Apprendre les bases du montage en utilisant le son et des séquences animées pour créer un univers.

MÉTHODE

Cours sur la narration et ses fondamentaux ainsi que les notions plus complexes de l'animation et du mouvement.

ENSEIGNEMENT

Nous aborderons l'adaptation d'un texte et la création d'un storyboard. A partir d'un storyboard dessiné, l'étudiant développe une animation avec de l'image animée et du son.

Des fondamentaux concernant les mouvements de base comme la balle qui rebondit, le saut d'un personnage, et des déplacements humains et animaux sont abordés.

ÉVALUATION

Contrôle continu des connaissances du mouvement

- critères :

Qualité graphique

Analyses orales, dessinées

Implication

Capacité à respecter les délais

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Pratiques et mises en œuvre du projet

Narrative animated filmmaking

Patricia Stroud

Parcours Cinéma d'animation : 33H / semestre

Parcours Animation au service du réel : 6H / semestre

Parcours Objet : 6H / semestre

For all 3 courses

GOALS :

- Providing students with basic knowledge of movement in animation, especially timing, spacing, held frames, acting, etc.
- Learning basic stop-motion skills using paper cut-outs, clay animation, animated objects and materials, and hand-drawn frame by frame animation.
- Discovering basic story-telling and storyboarding.
- Learning basic editing skills, using sound and the animated images to create an atmosphere.

METHODS:

The foundation year is divided into two semesters, the second semester is oriented toward story-telling and more complex exercises in animation. The year will be completed with an end-of-year project.

LESSONS:

The second part of the year will focus on narrative and story-telling, and will use simple texts as a basis for establishing and developing a story. From a drawn storyboard, we will develop an animatic with a sound-track and learn the graphic and editing skills necessary to make a film.

CRITEREA FOR EVALUATING STUDENTS

Each exercise will be graded according to participation, graphic quality, development of specific skills, and the student's ability to work within deadlines.

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Pratiques et mises en œuvre du projet

Démarche design au service de l'objet

Anne Le Tallec / Gilles Dauvergne

Parcours Cinéma d'animation : 6H / semestre

Parcours Animation au service du réel : 36H / semestre

Parcours Objet : 6H / semestre

16 étudiants par parcours

OBJECTIFS

Maîtriser la dynamique de projet

Adapter ses méthodes créatives en fonction d'une thématique.

Donner forme à un projet par les méthodes de l'animation.

Animer un contenu selon une logique pertinente.

ENSEIGNEMENT

Le cours incite l'étudiant à développer et à affirmer des choix créatifs en fonction de demandes précises. Travail sur la capacité à adapter son vocabulaire graphique et animatique à une consigne et en fonction d'analyses préalables.

- Le cours développe l'analyse, l'esprit de synthèse, les partis pris créatifs, la précision des gestes et l'échange entre les étudiants.

- L'étudiant adopte une posture créative basée sur l'analyse, l'expérimentation et la recherche.

METHODE

Méthode de projet avec des exercices ponctuels. Phases théoriques, analytiques, de recherches et de propositions.

Apprentissage des techniques de l'animation. Découvertes de savoir-faire additionnels par des échanges entre étudiants.

EVALUATION

Contrôle continu.

Sont pris en compte : implication, compréhension des phases du projet, capacité analytiques et esprit de synthèse.

Capacité à convoquer les différents apprentissages dans un projet, maîtrise technique.

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Pratiques et mises en œuvre du projet

Objet au service de la narration

Pauline Lequesne / Martin Luck

Parcours Cinéma d'animation : 6H / semestre

Parcours Animation au service du réel : 6H / semestre

Parcours Objet : 36H / semestre

16 étudiants par parcours

OBJECTIFS

Examiner les contraintes posées pour construire des problématiques contextualisées.

Structurer les questionnements et diversifier les réponses.

Choisir et justifier des choix personnels.

Aller chercher et exploiter les ressources culturelles et techniques

METHODE

A partir d'une analyse, l'étudiant construit sa démarche de recherche en proposant différentes pistes créatives par croquis et maquettes de recherches.

Problématisation et appropriation du cahier des charges.

Application d'une méthodologie de recherche.

Validation de choix par la mise en œuvre du projet.

ENSEIGNEMENT

L'entrée thématique des projets permettra de construire une démarche de projet ouverte. La méthodologie mise en place visera à ouvrir la réflexion pour enrichir la conception objet et aller vers une autonomie de recherche.

EVALUATION

Contrôle continu

Analyses dessinées et écrites

Communication de la démarche sur des supports à définir

Implication personnelle

Semestre 2

POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS

Pratiques et mises en œuvre du projet

Communication et médiation du projet

Anne Le Tallec / Pauline Lequesne

32H / semestre

24 étudiants des 3 parcours

OBJECTIFS

Maîtriser les outils et techniques de communication dans la production de supports visuels et l'expression orale.

Opérer des choix pour exprimer les partis personnels liés au projet.

Rendre compte de la structure réflexive d'une démarche, construire un argumentaire.

MÉTHODE

En lien direct avec le cours de projet, l'étudiant questionne ses productions en cherchant quels supports développer et quel lexique employer dans ses communications graphiques et orales.

Exploitation de modes d'expression comme le dessin, la photographie ou la parole pour rendre compte d'une démarche de recherche et mettre en forme la narration.

Utilisation d'un lexique précis en français et en anglais pour argumenter ses choix.

Conception de supports structurés de communication pour présenter son parcours créatif grâce aux outils infographiques : mise en page et constitution de dossiers.

ENSEIGNEMENT

L'étudiant apprend à synthétiser un processus créatif et à choisir les moyens de communication appropriés à l'expression d'intentions personnelles.

EVALUATION

Productions visuelles, graphiques et textuelles

Dossiers d'atelier de création

Oraux en français et en anglais

Semestre 2
POLE ENSEIGNEMENTS PRATIQUES ET PROFESSIONNELS
Professionnalisation

Parcours en question

Cyril Fuchs
12H / semestre

48 étudiants des 3 parcours

OBJECTIF

Comprendre le fonctionnement et mesurer la réalité des enjeux du monde professionnel.

METHODE

Aller à la rencontre du monde professionnel et questionner ses acteurs.
Les questionner sur leurs formations, leurs parcours, leurs regards sur leur profession...
Réalisation d'un reportage/interview d'un professionnel. (Travail en groupe)

ENSEIGNEMENT

Enrichir chez l'étudiant sa représentation du secteur professionnel.
Cours composé d'enseignements généraux et de suivi individualisé.

ÉVALUATION

Production Dans le cadre du « reportage professionnel »

Communication de la démarche de projet.

Production audio/vidéo.

- critères :

Pertinence, prise d'autonomie et qualité de la réalisation.