GUIDE DE L'ÉTUDIANT

AP — ANNÉE PRÉPARATOIRE

DG — DESIGN GRAPHIQUE

DAI — ARCHITECTURE INTÉRIEURE / DESIGN

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES ARTS MODERNES

ESAM DESIGN

ON NE NAÎT PAS CRÉATIF,ON LE DEVIENT

SOMMAIRE

« ON NE NAIT PAS CRÉATIF ON LE DEVIENT » 3
L'équipe 4
Schéma des études de l'Esam Design 6

ANNÉE PRÉPARATOIRE 7
Techniques d'expression 10
Culture Générale 13
Initiation aux arts appliqués 15

ARCHITECTURE INTÉRIEURE / DESIGN 16
DAI2 : 2e année Design Architecture Intérieure 18
DAI2/ Culture Professionnelle 19
DAI2/ Techniques professionnelles 23
DAI2/ Développement créatif 25
DAI3 : 3e année Design Architecture Intérieure 29
DAI3/ Culture Professionnelle 30
DAI3/ Techniques professionnelles 33
DAI3/ Développement créatif 35
DAI4 : 4e année Design Architecture Intérieure 37
DAI4/ Culture Professionnelle 38
DAI4/ Techniques professionnelles 40
DAI4/ Développement créatif 42
DAI5 : 5e année Design Architecture Intérieure 43

DESIGNER GRAPHIQUE 47
DG2 : 2e année de Designer Graphique 49
DG2/ Culture Professionnelle 50
DG2/ Techniques professionnelles 52
DG2/ Développement créatif 54
DG3 : 3e année de Designer Graphique 56
DG3/ Culture Professionnelle 57
DG3/ Techniques professionnelles 59
DG3/ Développement créatif 61
DG4 : 4e année de Designer Graphique 64
DG4/ Culture Professionnelle 65
DG4/ Techniques professionnelles 66
DG4/ Développement créatif 67
DG5 : 5e année de Designer Graphique 70

RÈGLEMENT INTÉRIEUR 2015/2016 74
Partie 1 : Discipline quotiennenne au sein de l'établissement .....
Partie 2 : Assiduité, ponctualité et sanctions .....
Partie : Projet pédagogique .....
Validité du règlement intérieur .....

Départ en Erasmus .....
Informations pratiques .....

«ON NE NAIT PAS CRÉATIF ON LE DEVIENT «

CHOISIR D'ENTREPRENDRE DES ÉTUDES D'ARTS APPLIQUÉS N'EST PAS UN ACTE ANODIN.

•C'est s'engager dans une voie artistique tout en poursuivant un objectif professionnel : rejoindre des métiers centrés sur la création et l'innovation.
Pour un jeune bachelier ou un professionnel en quête de reconversion, ce choix s'accompagne d'une multitude de questions : suis-je créatif ? Ai-je du talent ? Vais-je arriver à maîtriser un domaine que je n'appréhende que d'une façon intuitive ? Serai-je capable d'y évoluer et de m'adapter au gré des innovations à venir ?
Pour y répondre, l'Esam design part d'un postulat simple : **« On ne naît pas créatif, on le devient ».**

C'est pourquoi notre école met toute son expérience à aider ses étudiants dans le développement de leurs potentiels artistiques et sensibles.

Un parcours individualisé

• Grâce à une pédagogie basée sur la méthode de projet et au suivi individualisé de chacun, nous vous formons progressivement à exercer les professions de l'architecture intérieure et du design graphique. Notre première rencontre lors de l'entretien de motivation est fondamentale et fait l'objet d'un compte-rendu, pour poser les bases de votre parcours à l'école et choisir un rythme d'étude conforme à ses moyens et ses aspirations.
Nous proposons
• 4 rythmes différents :
La formation initiale : qui se décline en une année préparatoire commune et 4 années de spécialisation.

Avec le choix

D'une ouverture à l'international

• Une expérience à l'international est un atout décisif dans le parcours d'un étudiant. L'Esam Design fait partie du réseau Erasmus, et encourage ses élèves à partir au moins un semestre à l'étranger au cours de leur scolarité initiale.
• Pour les étudiants étrangers ayant décidé de poursuivre leurs études au sein de notre établissement l'Esam design a décidé de soigner leur accueil en organisant des réunions mensuelles pour les aider à résoudre les problèmes de la vie quotidienne et à découvrir Paris.

D'étudier en alternance

• A partir de la 4e année, l'étudiant peut préparer son insertion dans la vie active en conjuguant études et travail en entreprise ;

D'une formation continue

• La formation continue pour initier une reconversion tout en travaillant dans un autre domaine.
• Tout professionnel désireux de se reconvertir dans l'architecture intérieure peut initier une reconversion par une période de cours le soir et le samedi voir le vendredi pour obtenir le titre d'architecte d'intérieur certifié au niveau 2 du RNCP. Le parcours long dure 4 années. S'il le souhaite le stagiaire peut s'arrêter en cours de formation et exercer un métier connexe à l'architecture intérieure soit il peut finir son apprentissage «sur le tas » et obtenir nos diplôme dans le cadre de la VAE.

Un suivi personnalisé

• Nous croyons que l'épanouissement de la créativité demande un suivi proche de l'élève. Volontairement l'Esam design constitue des classes à effectif réduit, (28 maximum en formation initiale et 20 en formation continue). Au sein des cours sous forme d'atelier, des moments sont dédiés à l'écoute, l'évaluation et à l'accompagnement.
• L'Esam Design a mis en place différents repères pour rendre compte de l'évolution de chacun.:
Compte-rendu d'évaluations et de jury,
Bulletins de notes et d'appréciations etc.

Une ingénierie pédagogique pour une insertion professionnelle réussie

• Notre longévité garantit notre capacité à faire évoluer notre enseignement dans le sens des innovations techniques, des nouvelles approches et des cultures professionnelles.
• Nos enseignements sont structurés autour de nos deux diplômes **certifiés au niveau II du RNCP*:**« Designer graphique » et « Architecte d'intérieur /designer ». Cette ingénierie est jugée sur l'insertion de nos élèves dans les métiers préparés. Nous estimons que 80% de nos diplômés trouvent un emploi dans les 6 mois de leur sortie. Nous bénéficions aussi de la reconnaissance du «**Conseil Français des Architectes d'Intérieur**» et nous sommes membres du système Erasmus. Notre réseau de 4500 anciens étudiants est influent et participe à cette insertion réussie.
• Rejoindre l'Esam Design, c'est choisir une expérience pédagogique de 65 ans dont tous les formateurs sont des professionnels des métiers enseignés. L'ancrage privilégié de l'école dans la sphère culturelle parisienne leur permet d'allier méthodes et techniques professionnelles aux dernières tendances du design et de la création contemporaine...
• Rejoindre l'Esam Design c'est conjuguer votre exigence d'insertion et d'épanouissement dans les métiers de la **créativité** avec l'exigence de la **qualité** de notre enseignement.

***RNCP : Répertoire National des Certifications professionnelles**

L'ÉQUIPE

Directrice : CATHERINE EXER

L'ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

- **Directrice** : Catherine EXER
- **Responsable de la communication et Erasmus** : Anaïs BIENVENU-LEBEL
- **Responsable administrative et partenariat entreprise** : Sophie BOUTREUX
- **Responsable de l'accueil, de la comptabilité et des plannings** : Aurore CHATENIÉ
- **Responsable de l'informatique et des services généraux** : Jean TIAFVOON
- **Assistante administratif** : Roxane LAMBORION
- **Entretien** : Isabelle et Celso MORAIS

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Coordinateurs Pédagogiques

- Catherine SUCHOCKA est coordinatrice de l'année préparatoire.
- Laure PREDINE est coordinatrice des **trois premières années** de la section designer graphique.
- Hubert MUNIER est coordinateur des **l'année diplomante** de la section designer graphique.
- Olivier SIREYZOL est coordinateur des **trois premières années** d'architecture intérieure.
- Le collège des tuteurs de la **cinquième année** d'architecture intérieure est coordinateur de cette année.
- Christian TACHA est coordinateur de la **formation continue** en architecture intérieure.

Enseignants et formateurs :

- **Nicolas AMAR**, architecte DPLG
- **Bernard BENEY,** professeur de culture générale, ex enseignant de l'ENSAD
- **Louisa BURNETT-HALL**, professeur d'anglais et plasticienne
- **Pier Angelo CARAMIA,** architecte et designer
- **Stéphanie CHAMP-LAVAREC**, architecte d'intérieur diplômée Esam Design
- **Camille CORLIEU MAEZAKI,** enseignante et consultante, professeur d'histoire de l'architecture, DU de Licence d'histoire de l'art et d'architecture.
- **Henri CHOIMET,** designer et designer graphique, diplômé ENSAD
- **Pierre CORNUEL**, Illustrateur, diplômé Esam Design
- **Célia COUSTY**, designer graphique diplômée Esam Design
- **Roch DENIAU,** designer graphique et typographe
- **Joffrey DIEUMEGARD**, designer graphique diplômé ENSAD, et docteur en esthétique
- **François DOL**L, architecte d'intérieur
- **Éric DRICHEMONT,** créateur image et volume
- **Lénaïk FILY,** designer graphique
- **Guillaume FRAULY**, journaliste-rédacteur-consultant éditorial
- **Isabelle GENYK,** architecte DPLG et docteur en architecture
- **Lore GERARD**, architecte d'intérieur, diplômé de St Luc Tournai.
- **Samuel GOMEZ,** architecte d'intérieur diplômé des Beaux-arts de Toulouse
- **Laurent GODART,** professeur à l'ENSAD,
- **Nicolas HOAREAU**, chef de projet multimédia et designer interactif
- **Brigitte KAHANE**, fondatrice de l'observatoire de l'Ecodesign, et de l'agence « Pimliko » (design et innovation)

L'ÉQUIPE

Directrice : CATHERINE EXER

Enseignants et formateurs

- **Anne CESARE,** Directrice de l'agence « 1703 Factory ».
- **Vincent LECLERC,** Peintre, professeur d'infographie
- **Nicolas LESCOEUR**, musicien, rough men, directeur artistique (orchestrateur du son et de l'espace)
- **Rémy MARCON**, plasticien et architecte d'intérieur Esam Design
- **Laurent MARTY**, directeur artistique édition évènementielle, ingénierie culturelle, DEUG Histoire de l'art, ENSAD en communication visuelle multimédia, formation art contemporain à l'EAC.
- **Michel MIRI**, écrivain et fondateur de l'agence Dojo, professeur de marketing
- **Raynaldine MOLON**, architecte d'intérieur diplômée Esam design
- **Steeven MOURAN,** professeur de dessin et illustrateur diplômé ENSAD
- **Thierry MONGE**, architecte DPLG
- **Hubert MUNIER,** directeur artistique et typographe, fondateur M' Atelier.
- **Sascha NORDMEYER**, designer et professeur de design
- **James PIDCOCK,** bachelor in fine Art (University of Northumbria), professeur d'anglais.
- **Jean-Louis POITEVIN**, Docteur en philosophie, Université Paris I, professeur d'architecture et société
- **Enora POSTEC,** architecte DPLG
- **Laure PREDINE**, directrice artistique, diplômée ENSAD
- **Sophie ROULET**, architecte DPLG, scénographe et journaliste à Archicrée
- **Samer TOUBAL**, architecte et urbaniste, professeur d'infographie
- **Alexandre RIBIERE**, Architecte d'intérieur, Diplômé ESAM Design, professeur d'infographie
- **Laure-Caroline SEMMER**, docteur en histoire de l'art, enseignante à l'IEP de Paris
- **Olivier SIREYZOL**, architecte d'intérieur diplômé Esam Design et licence de Philosophie
- **Charles STEPHAN**, web designer, diplômé Esam Design
- **Catherine SUCHOCKA**, directrice artistique et illustratrice, diplômée Esam Design
- **Christian TACHA**, architecte d'intérieur CFAI, roughman et illustrateur
- **Jean-Luc TERRIER**, architecte DPLG
- **Jean TIAFVOON**, professeur d'infographie
- **Damien VALERO**, typographe et plasticien diplômé ENSAD.
- **Rebecca VALLEE-SELOSSE**, designer diplômée ENSAD et fondatrice de l'agence « Bienvenue 21 »
- **Ludovic VALLOGNES,** fondateur Autobys Autobus Impérial
- **Sébastien VAN EECKHOUT,** professeur d'infographie, diplômé de l'Esam Design et architecte DPLG
- **Olivier VEDRINE**, designer et architecte DPLG
- **Martial VERDIER,** photographe et vidéaste, diplômé des beaux arts de Cergy Pontoise
- **Christine VILLEVAUX,** architecte DPLG
- **Éric VRIGNAUD,** illustrateur et artiste peintre diplômé Esam Design
- **Véronique MAIRE,**,Designer et diplômé de l'ESAD de Reims

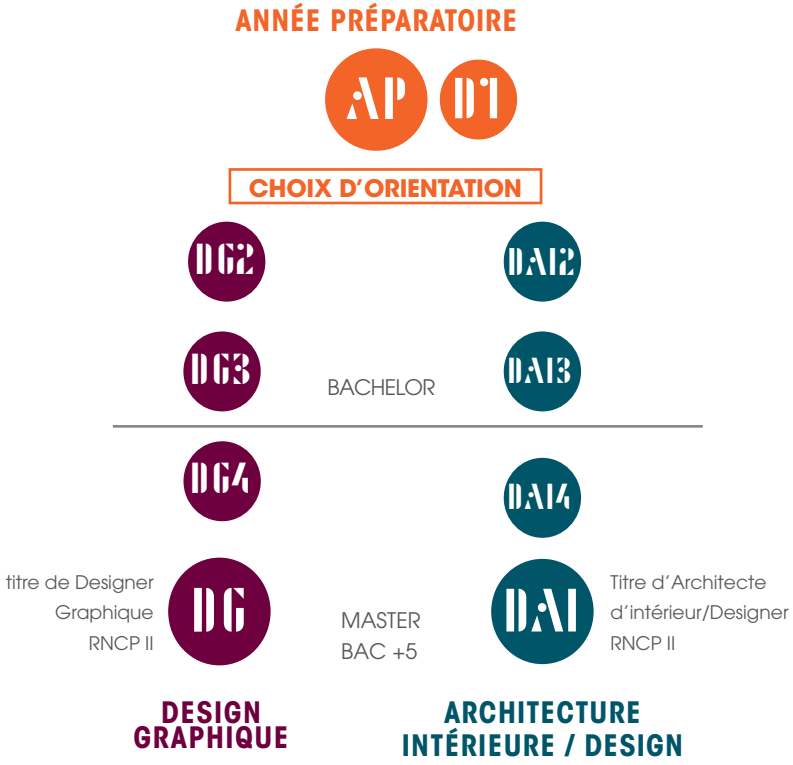
Nous vous accueillons :

Lundi, mercredi, vendredi :
de 8h15 à 13h et de 14h à 19h30
Mardi et jeudi :de 8h15 à 13h et de 14h à 21h30
Samedi: de 9h à 17h30

Vous pouvez nous joindre :
Par téléphone : 00 33 (0) 1 53 06 88 00
Par mail : info@esamdesign.com
Par Wechat : ESAMDESIGN
Par courrier :
ESAM DESIGN
17 rue Jacquemont
75017 PARIS
FRANCE

SCHÉMA DES ÉTUDES

Notre **vocation** n'est pas de former des techniciens mais des concepteurs ou des **chefs d'orchestre** de projets créatifs qui puissent s'adapter à **l'évolution de leurs métiers.**
L'ingénierie pédagogique de l'Esam design s'appuie sur son expérience de l'enseignement, sur sa volonté de s'adapter à son époque, et sur son adéquation aux référentiels de métiers du RNCP. L'année préparatoire Design 1 (D1) est commune aux deux filières.



Les diplômes finaux sont soutenus devant un jury de professionnels qui examinent et garantissent :

- Des compétences de **conception** : capacité à conceptualiser et réaliser un projet (architecture intérieure ou campagne globale de publicité)
- Des aptitudes **d'adaptabilité** professionnelle (rapports de stage, savoir-faire techniques, book global)
- Des compétences **créatives** (projet personnel)
- Des compétences **d'analyse**, de recherche et de rédaction
- Des compétences **d'expression orale** (clarté et qualité de la présentation du projet)

• Pendant 5 années, les étudiants se forment à préparer cette épreuve finale pour préparer cette soutenance les étudiants suivent des programmes d'enseignement régis par le système Erasmus, dont voici les règles de fonctionnement.

Contrôle continu et notation ECTS

• Chaque matière fait l'objet d'un **contrôle continu** semestriel.
• Les notes sont traduites en lettres ECTS et respectent l'échelle de corrélation ci-jointe.
• Chaque matière doit être validée par l'obtention au moins de la note **D+** pour passer dans l'année supérieure.
• Pour chaque matière non validée, l'étudiant bénéficie de la possibilité de présenter **un seul rattrapage pour l'année**. En cas de défaillance sur 2 semestres consécutifs dans la même matière, le rattrapage ne pourra lui être accordé. Si en fin d'année l'étudiant ne totalise pas **45 points ECTS** il n'est pas autorisé à se présenter aux rattrapages et doit redoubler.
• Les rattrapages sont organisés dans une période maximum de 5 semaines qui suit chaque fin de semestre. Un maximum de rattrapages peut être organisé sur table en temps limité, du lundi au samedi inclus.

0	--
1	--
2	F--
3	F
4	F+
5	E--
6	E
7	E+
8	D--
9	D
10	D+
11	C--
12	C
13	C+
14	B--
15	B
16	B+
17	A--
18	A
19	A+
20	+

Premier semestre:

• La fin du **premier semestre** est fixée au **22 janvier 2016.**
• Les **rattrapages** du premier semestre seront envoyés au plus tard le 12 février 2016 et les résultats seront rendus pour le **11 mars 2016.**

Second semestre

• La fin du **second semestre** est fixée au **27mai 2016.**
• Les **rattrapages** du 2e semestre sont corrigés pour le **7 juillet 2016.**
• Si à l'issue de cette 2e session de rattrapage, l'étudiant n'a pas validé son année, il peut déposer un dossier de recours qui sera examiné par la direction et une **commission pédagogique**. Cette commission de recours statuera sur les redoublements, réorientations, les passages à l'essai et les années de césure. Elle se tiendra le **11 juillet 2016.**

Conversion des notes en points ECTS

• Les matières de chaque année se voient attribuer un nombre de crédits ECTS.
• Quand un étudiant valide une matière en obtenant la moyenne **D+**, il obtient d'emblée le nombre de points ECTS de chaque matière.
• Chaque année correspond à un total de **60 points.** Un point correspond à un total de 25 heures de travail, cours compris.

Année Préparatoire

Présentation de l'année

Coordinatrice : CATHERINE SUCHOCKA

ADMISSION

Ouverte aux étudiants titulaires du bac ou issus de classe de terminale et aux étudiants étrangers titulaires de diplômes équivalents au bac. L'âge minimum est 17 ans. Le recrutement se fait au cours d'un **entretien de motivation** programmé entre le mois de janvier et le mois de juillet. L'étudiant doit monter son intérêt pour ce domaine d'études.

UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE SUR 4 AXES

- Modes d'expression
- Culture générale
- Initiation aux professions des arts appliqués : design, architecture intérieure, et communication visuelle.
- Méthode de recherches créatives

Développer chez l'étudiant la curiosité, le sens de l'analyse et la créativité pour lui permettre par la suite d'approfondir un domaine professionnel en accord avec sa formation. Cette année est destinée aux lycéens de tous horizons sortant de terminale ou aux étudiants ayant déjà suivi un cursus d'une ou deux années d'études supérieures.

LES OBJECTIFS

Le design est le maître mot des études d'arts appliqués. Ce terme d'origine anglo-saxonne signifie "dessiner". En extrapolant, pour un créatif c'est plutôt **concevoir et communiquer sa réflexion grâce au dessin.** De ce fait, une année préparatoire n'a pas pour objectif l'apprentissage du dessin en tant que technique pure mais plutôt d'aborder les multiples facettes de l'univers du dessin.

- **Regarder** en s'exerçant (dessin d'observation)
- **Percevoir** les proportions du corps humain (dessin d'académie)
- **S'imprégner** de la culture du dessin (histoire de l'Art)
- **Détourner** et **styliser** les formes (graphisme)
- **Percevoir** l'espace (cours de volume et d'espace)
- **Construire** l'espace (perspective)
- **Approcher** la couleur, ses nuances et ses symboles pour rendre une ambiance
- Traduire et **retravailler** le dessin sur ordinateur (infographie)
- Parler pour **communiquer** ses concepts et ses émotions provoqués par le dessin
- **Chercher** et travailler ses concepts en noircissant ses carnet de croquis
- **Présenter** et communiquer en travaillant la composition de sa feuille
- **Concevoir** un projet et le représenter
- Et, surtout, se donner les moyens de **développer sa créativité**

LES DÉBOUCHÉS

Le programme de l'année préparatoire repose sur cette **mobilisation de tous les sens autour du dessin** pour poursuivre différents objectifs liés à son projet d'étude.

- **S'initier** aux différents domaines des arts appliqués
- **Acquérir** des méthodes créatives
- **Mûrir** un choix d'orientation
- **Préparer les concours** des grandes écoles d'art et d'architecture (ENSBA, ENSAD, Écoles des Beaux-arts régionales, Grandes Ecoles Européennes…).

Ateliers interactifs

Coordinatrice : CATHERINE SUCHOCKA

Pendant cette première année l'étudiant quitte le rythme des cours magistraux du lycée au profit **d'ateliers interactifs** pour apprendre petit à petit à concevoir des **projets créatifs**. L'effectif limité des classes permet aux professeurs d'appliquer un suivi personnalisé de l'étudiant et de le faire progresser.

HEURES & CRÉDITS :

Une année représente environ **1700 heures** de travail (cours et personnel), ce nombre correspond aux totaux ECTS. Soit **60 points** ECTS pour l'année complète.

CONTRÔLE CONTINU

- Chaque matière fait l'objet de notes de rendus de projets incluses dans un contrôle continu.
- Chaque matière doit être validée par l'obtention au moins de la note D+ (10) pour passer dans l'année supérieure. Une épreuve de rattrapage semestrielle est proposée aux étudiants défaillants sous certaines conditions.

PROJETS TRANSVERSAUX

Une fois par semestre les enseignants travaillent en transversalité sur un projet commun pour mettre aux étudiants de synthétiser leurs différents acquis.

ÉPREUVES TRANSVERSALES

Par ailleurs, tous les mois une épreuve transversale en temps limité regroupe plusieurs matières, pour certaines dans les conditions des concours d'entrée aux écoles.

UN DOUBLE OBJECTIF

Le deuxième semestre permet à l'étudiant de commencer à se positionner pour son choix d'études futur. Il peut bénéficier d'un choix de formules de cours.

2 matières:

- Il peut choisir au 2e semestre de préparer un concours d'école d'art et donc il opte pour le dossier de recherches personnelles et une option de design graphique ou d'architecture intérieure.
- Il choisit de rester à l'école et peut approfondir le design graphique et l'architecture intérieure.

3 matières :

- Il peut choisir de suivre les 3 options : le dossier de recherches personnelles et design graphique et architecture intérieure.

Techniques d'expression	Semestre 1	Semestre 2
Dessin d'académie	2	2
Dessin analytique	3	3
Dessin d'extérieur	3	2
Initiation à la couleur	3	3
Initiation au volume	3	
Infographie	3	2
Culture Générale		
Histoire de l'Art	3	2
Parti pris	2	2
Drawing and speaking (Anglais)	2	2
Initiation aux arts appliqués		
Initiation au graphisme	3	4 (6)*
Initiation à l'espace	3	4 (6)*
Recherche personnelle et book		4 (6)*
Total	**30**	**30**

*Si l'étudiant choisit 3 matières: 4 points/matière
(Si l'étudiant choisit 2 matières: 6 points/matière)

AP / Techniques d'expression

DESSIN D'ACADÉMIE

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 48 heures de cours.
Semestre 2: Crédits ECTS : 2 / 32 heures de cours.

Enseignant : **Rémy MARCON**

Objectifs généraux

- Acquérir progressivement une mémoire visuelle de la forme et du langage corporel.
- Acquérir une gestuelle appropriée à l'élaboration de la forme corporelle.

Objectifs opérationnels

- Expérimentation du matériel : crayons et craies, plumes, fusain, pastels et crayons pastels, les papiers.
- Proportion du corps : utilisation de la part intuitive fondée sur la comparaison visuelle et la déformationcontrôlée.
- Traduire et accommoder les structures naturelles du corps d'une manière expressive pour un dessin plus libre.
- Schématisation : structurée avec des formes simples
  - proportion et support
  - la stabilité de la figure (équilibre de la pose)
  - fermeté des points d'appui (équilibre de l'attitude)
  - le centre de gravité (équilibre du corps)
  - la symétrie (correspondance des formes)
- Varier le point de vue : réalisation de croquis autour du modèle
- Etude de la pose : choisir l'angle de vue afin de privilégier l'aspect (la ligne, les valeurs, la couleur, le clair-obscur, le mouvement...)
- La ligne expressive : moduler le tracé et le rythme de la ligne
- Contour descriptif : description du contour des formes et des volumes, reflet personnel de la vision de l'étudiant
- Intensité du contour : tracé fin pour délimiter une zone éclairée et tracé épais pour décrire un contour se trouvant dans l'ombre
- Ligne et synthèse : sélection rapide des contours, attitude spontanée
- Le croquis :
  - un nombre restreint de tracés (les lignes principales en un nombre minimal de tracés)
  - le facteur temps : les croquis rapides

Notation du carnet de croquis semestriel en fin de semestre

DESSIN ANALYTIQUE

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 48 heures de cours.
Semestre 2: Crédits ECTS : 3 / 64 heures de cours.

Enseignant : **Pierre CORNUEL**

Objectif du cours

Sur la donnée suivante « une heure d'après nature doit nourrir une heure d'imagination » voici plusieurs approches:

Semestre 1

- Projet 1: À partir d'une perspective élémentaire à 2 points de fuite, compléter la structure avec votre imagination d'une ville ou tout autre décor à l'époque de votre choix.
- Projet 2: Croquis d'observation à partir d'une composition de drapés composés de valeurs différentes : de plusieurs gris à noir, sur supports papiers différents. Le dessin est ici académique et réaliste.
- Projet 3: Dans l'esprit des compositions des drapés précédemment réalisés : les réutiliser comme pour les transformer en décors-paysages. On y intégrera des petits personnages pour lui donner l'apparence d'un gigantesque panorama. Quelques petites constructions et végétations y seront ajoutées pour en modifier l'échelle. Bonne tenue de la perspective souhaitée pour les habitations.
- Projet 4: À partir d'un composite d'éléments (nature morte à élaborer) réaliser des crayonnés puis procéder à la mise en couleur sur formats raisins. On abordera plusieurs matériaux différents pour cette composition : pastels, aquarelles, plume, pinceaux noirs et toutes autres techniques.

Semestre 2

- Projet 5: A partir du projet du semestre précédent: récupérer des éléments pour leur imaginer une autre fonction. Comme par exemple un décor de film fantastique, science fiction ou autre. On construira les bases perspectives et ligne d'horizon pour rendre crédible cette vue.
- Projet 6: En complément de leurs cours de nus comment recréer des personnages cette fois imaginés pour les mettre en situation. Création du mouvement avec les personnages en fil de fer puis ajout des volumes puis vêtements.
- Projet 7: Création d'une architecture intérieure de leur choix. Intégrer les personnages en mouvement dans cette architecture intérieure. Obtenir une illustration vivante comme une scène vivante extraite d'un film.
- Projet 8 : Réaliser une courte bande-dessinée ou story-board découpée en 4 à 8 images sur une seule page. Celle-ci doit comprendre au moins un ou deux personnages en situation avec un décor cohérent. Le but: maitrise du personnage dans le même décor avec ses différents angles et perspective.

Évaluation en contrôle continu

Bibliographie indicative :

- Delacroix - Carnet de voyage au Maroc - Flammarion 1994

AP / Techniques d'expression

DESSIN D'EXTÉRIEUR

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 32 heures de cours.
Semestre 2: Crédits ECTS : 2 / 28 heures de cours.

Enseignants : **Steeven MOURAN**

Objectifs du cours :

- Un total de 30 cours.
- Pour environ 8 lieux avec des séances à rythme répété à l'éxterieur de l'école.
- La répétition de plusieurs lieux permet d'expérimenter plusieurs techniques et d'affiner son style.
  - Dessiner le quotidien de l'homme
  - Retranscrire ses différentes attitudes dans un lieu très contraint.

Techniques abordées:

Couleur, N et B, stylo, feutres, crayons de couleurs, photos, notes...

Méthode :

- Prise de notes
- Négatif photo
- Travail sur place puis travail sur la planche à dessin.
- 2h de croquis in situ plus 2h de dessin chez soi
- Mise en page.
- Narration du lieu:
  le lieu/ ses visiteurs/ son atmosphère/ sa couleur/ sa lumière/ ses ombres

L'étudiant doit :

- Raconter, ressentir, retranscrire, toucher, donner à voir avec : sa sensibilité, son analyse, sa réflexion, son regard, son intelligence.
- Il s'appuie sur des bases : de perspective, d'anatomie, de composition, de proportion.

Les lieux :

- Musées : Louvre/ Musée Rodin/ Palais de Tokyo/ Pompidou et la fontaine Stravinsky
- Transport : Gare st Lazare/ Metro
- Lieux publics : Passage Jouffroy/ Tour Eiffel/ Café Chéri/ Vitrine d'Hausmann/ Ponts de Paris/ BNF/ Colonnes de Buren/ Serres d'Auteuil
- Quartiers parisiens : La Villette/ Montmartre/ Belleville/ Buttes Chaumont/ Pigalle
- Possibilité de transposer ce cours en intérieur en cas de situation de tensions politiques ou de mauvaises conditions climatiques

Evaluation en contrôle continu :

- 2 dossiers de rendu à chaque semestre sur les différents lieux croqués
- Travail personnel pendant les vacances

INITIATION À LA COULEUR

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 48 heures de cours.
Semestre 2: Crédits ECTS : 3 / 45 heures de cours.

Enseignant : **Catherine SUCHOCKA**

Objectif du cours :

Semestre 1

- Après avoir abordé la **théorie de la couleur** (acquisition des fondamentaux de la couleur), par l'étude du cercle chromatique (théorique et pratique), les étudiants apprennent à voir, décomposer et à créer les couleurs (à partir de 3 couleurs primaires).
- Série **d'exercices et expérimentation**. Les étudiants étudient la couleur et travaillent sur les principes de base (structure de la couleur, teinte, valeur, saturation).
- Ils abordent les **notions des gris colorés**, les contrastes, l'harmonie, l'interaction des couleurs.

Semestre 2

- Les étudiants appliquent leurs connaissances techniques, par les **pratiques approfondies** des différentes techniques (gouache, acrylique, aquarelle, pastel sec et gras, collages…etc.).
- En parallèle, ces exercices pratiques continuent de développer et d'enrichir l'univers personnel de l'étudiant et sa **sensibilité à la couleur.**

Evaluation en contrôle continu.

Bibliographie indicative :

- ITTEN (JOHANNES), L'ART DE LA COULEUR, EDITION ABREGEE, ED. DESSAIN ET TOLRA, 2004
- HORNUNG (DAVID), LA COULEUR, COURS PRATIQUE, ED. EYROLLES, 2006
- PASTOUREAU (MICHEL) ET SIMONNET (DOMINIQUE), COULEURS : LE GRAND LIVRE, EDITIONS DU PANAMA, 2008
- PASTOUREAU (MICHEL) ET SIMONNET (DOMINIQUE), LE PETIT LIVRE DES COULEURS, EDITIONS DU PANAMA, 2008

AP / Techniques d'expression

INITIATION AU VOLUME

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 48 heures de cours.

Enseignant : **Catherine SUCHOCKA**

Objectif du cours :

Semestre 1

• Les cours du volume **permettent l'initiation au processus créatif du «design» objet**, expérimentations des différents types des matériaux (carton, papier, plastique, métal, tissu, matériaux de récupération...etc.)
Les projets se construiront par les **recherches des formes** par les dessins/ croquis, analyse, puis par la réalisation en volume.
• Tout au long du semestre 1 les étudiants construiront en 3D notamment en fil de fer et surtout en papier - la découpe, le pliage, le pop-up...de la feuille à la forme - afin de **développer la créativité**, la maîtrise, le sens du volume/objet et de l'espace.

Partie 1 : «Présentez-vous»
• Ils commenceront l'année par le travail sur le sujet : «Présentez-vous» - en créant votre «paysage intérieur».
• Il s'agit de la création d'une mise en scène personnelle en volume, dans une «bouteille» en verre blanc. Puis ils **«dessineront dans l'espace»** avec le fil de fer en créant des sculptures, en s'inspirant notamment du travail d'Alexander Calder.
• Pour ensuite réaliser des **compositions plastiques** en volume, mettant en évidence et de façon efficace les rythmes (urbains, de la nature...etc.)

Partie 2 : Découpe
• En 2ème partie de semestre les étudiants travailleront l'art de la découpe du papier et ses pliages afin de prolonger ces expérimentations par la création et réalisation d'objets «lumineux» / «lumière d'ambiance».

Evaluation en contrôle continu

INFOGRAPHIE

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 32 heures de cours.
Semestre 2: Crédits ECTS : 2 / 32 heures de cours.

Enseignant : **Jean TIAFVOON**

Objectif du cours :

Semestre 1
Apprentissage du logiciel photoshop
• Découverte de Photoshop, de son environnement de travail, les outils, les fenêtres,...
• Caractéristiques des images, formats, Mode couleur,...
• Organiser son travail dans Photoshop: Gestion des calques, calques de réglages, effets de calques.
• Travail sur la retouche des images, la mise en couleu.r
• Il aborde ensuite le photomontage, La notion d'bjets dynamiques et le travail non destructif.
• Mise en pratique sur un projet transversal aux autres matières de l'année.

Semestre 2
Apprentissage du logiciel Illustrator
• Notions d'image vectorielles, et découverte de Illustrator, de son environnement de travail, les outils, les fenêtres,les calques...
• Apprentissage du tracé vectoriel : outil plume et les courbes de béziers, le crayon, le pinceau,
• Maîtrise des outils de Mise à Echelle, rotation, Miroir, de la vectorisation des images.
• Mise en pratique sur un projet transversal aux autres matières de l'année.

Evaluation en contrôle continu

AP / Culture Générale

HISTOIRE DE L'ART

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 40 heures de cours.
Semestre 2: Crédits ECTS : 2 / 38 heures de cours.

Enseignant : **Laure-Caroline SEMMER**

Objectif du cours :

Semestre 1
• Initiation à **l'histoire de l'art de l'Antiquité à nos jours** sous un angle thématique.
Les thèmes abordés :
• Le corps de l'Antiquité à nos jours, qu'est-ce que la modernité, la subversion en art.
• Alternance de cours magistraux et travaux dirigés dans le cadre d'exposés et de commentaires d'œuvres.

Semestre 2
• Poursuite de l'initiation à l'histoire de l'art de l'Antiquité à nos jours sous un angle thématique.
• Cours magistraux et travaux dirigés dans le cadre d'exposés et de commentaires d'œuvres.

Evaluation en contrôle continu à l'écrit et à l'oral

Bibliographie indicative :

• ARASSE (DANIEL), ON N'Y VOIT RIEN : DESCRIPTIONS, PARIS, DENOËL, 2000
• EWIG (ISABELLE), MALDONADO (GUITEMIE), LIRE L'ART CONTEMPORAIN : DANS L'INTIMITÉ DES ŒUVRES, LAROUSSE, 2005
• FERRIER (JEAN-LOUIS), L'AVENTURE DE L'ART AU XXE SIÈCLE, ÉD. LE CHÊNE, 1999
• GOMBRICH (ERNST HANS), HISTOIRE DE L'ART, PHAIDON, 2001
• SEMMER (LAURE CAROLINE) L'ART ABSTRAIT LAROUSSE 2010
• KANDINSKY (VASSILY), DU SPIRITUEL DANS L'ART ET DANS LA PEINTURE EN PARTICULIER, PARIS, COLL. «BIBLIOTHÈQUE MÉDIATIONS», DENOËL, 1979

LE PARTI PRIS

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 24 heures de cours.
Semestre 2: Crédits ECTS : 2 / 22 heures de cours.

Enseignant : **Bernard BENEY**

Objectif du cours :

Semestre 1
• Atelier d'écriture et de parole au cours duquel les élèves sont invités à formuler pensées, impressions et observations concernant leurs centres d'intérêt, leur vie quotidienne et le monde qui les entoure.
• Un CARNET PARTI PRIS créatif rassemble ce travail d'écriture, auquel les élèves sont libres d'associer dessins, documents, articles de presse, etc.

Semestre 2
• Initiation à la dialogique : parler, dire, écrire.
• Par le dialogue, l'écoute et le silence, et à partir d'un mot ou d'une courte proposition, recherche d'un objet commun de pensée.
• Prise en compte des diverses approches possibles de l'objet et recherche d'une ou de plusieurs définitions.
• Mise à l'épreuve de ces définitions comme outils de pensée et de critique.
• Ce programme a pour objectif d'introduire les élèves à l'exercice d'une pensée **capable de reconnaître à la fois ses propres attendus et ceux de l'interlocuteur.** Capable aussi d'affronter sa propre confusion et de tenter d'y voir clair grâce à l'obstacle rencontré dans la pensée d'autrui.
• Exercices sur le son, le sens, la fiction, la poétique de l'objet. Travail sur la séquence de la narration.
• Ce cours est dispensé dans des groupes à effectif réduit.

Evaluation en contrôle continu

Bibliographie indicative :

• BARTHES (ROLAND), LA CHAMBRE CLAIRE, COLLECTION
• CAHIERS DU CINÉMA, GALLIMARD-LE SEUIL, 1980
• FREUND (GISÈLE), PHOTOGRAPHIE ET SOCIÉTÉ, POINT SEUIL, 1974

• Ouvrages conseillés aux concours d'entrée de l'ENSAD qui seront indiqués mi décembre sur le site de cette école.

AP / Culture Générale

DRAWING AND SPEAKING

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 32 heures de cours.
Semestre 2: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours.

Enseignante : **Louisa BURNETT-HALL**

- Cours dispensé en anglais
- Les étudiants sont répartis par groupe de niveau.
- L'effectif est de 17 élèves maximum.

Objectif du cours :

Semestre 1
Drawing :
- Les étudiants se familiarisent à travailler dans un contexte anglophone.
- Ils apprennent les fondamentaux pour dessiner en observation directe, en particulier en travaillant à partir du corps – les mains, les pieds, la tête…
- Du temps et des devoirs sont prévus pour l'acquisition de vocabulaire et des descriptions écrites de leur travail. En fin de semestre ils participent à un projet transversal et multidisciplinaire.
- **Ils gagnent en confiance à la fois en dessin et en anglais.**

Semestre 2
Speaking :
- L'objectif du deuxième semestre est notamment d'activer l'anglais trop souvent passif.
- Les étudiants apprennent à communiquer en anglais tout en élargissant leurs connaissances culturelles et en travaillant leurs méthodes de présentation.
- L'utilisation des **podcasts** où des artistes et designers contemporains présentent leurs œuvres développent la compréhension orale, élargissent le vocabulaire, enrichissent visuellement et stimulent.
- Des jeux de rôles mettent les étudiants en situation de s'exprimer.

Evaluation en contrôle continu, à l'oral et à l'écrit.

AP / Initiation aux arts appliqués

INITIATION AU GRAPHISME

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 48 heures de cours.
Semestre 2: Crédits ECTS : 4 (6) / 45 heures de cours.

Enseignant : **Catherine SUCHOCKA**

Objectif du cours :

Semestre 1

• Ce cours créatif sensibilise les étudiants aux notions de signe, de rythme graphique et de symbole.
• Cours pratiques et exercices autour des valeurs (gris de surface/gris graphiques, noir et blanc) et des contrastes.
• Une autre partie du cours est axée sur la décomposition des formes et des motifs pour générer de nouvelles compositions.
• Au cours du 1er semestre, le travail porte sur les expérimentations en noir et blanc avant de s'orienter sur la couleur au 2ème semestre. Ce cours est complété par une initiation à la gravure.
• Les thèmes abordés sont inspirés de la « signature », et du monde végétal…

Semestre 2

• Le second semestre donnera plus d'importance à l'interaction entre texte et image. Les étudiants travaillent sur les principes de composition (rythme, pleins et vides).
• Ils sont aussi initiés à la typographie (structure du caractère, la typo expressive…).Ils font le parallèle entre l'évolution du caractère typographique et la notion d'architecture. Ils apprennent à construire un langage « graphique , à analyser, comprendre, apprendre à naviguer d'un concept à l'autre (mobilité d'esprit).

Evaluation en contrôle continu

Bibliographie indicative :

• FRUTIGER (ADRIAN), L'HOMME ET SES SIGNES, ED. ATELIER PERROUSSEAUX 2000
• WIGAN (MARK), PENSEE VISUELLE, ED. PYRAMYD, 2008
• WIGAN (MARK), TEXTE ET IMAGE, ED. PYRAMYD, 2009
• TAPPENDEN (CURTIS), JEFFORD (LUKE), FARRIS (STELLA), APPRENDRE LE GRAPHISME, ED. OCTOPUS, 2005

INITIATION À L'ESPACE

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 48 heures de cours.
Semestre 2: Crédits ECTS : 4 (6) / 45 heures de cours.

Enseignant : **Christian TACHA**

Objectif du cours :

Semestre 1

• Ce cours est orienté sur la perception de l'espace existant, de son analyse et de son aménagement. L'analyse du volume est traduite par l'observation, le croquis, la maquette en volume et l'écrit.
• Il insiste sur le rapport de l'homme à l'espace, la notion d'échelle, de coupe, d'élévation et de plan. L'esprit de recherche à la création et l'expression libre est mis en avant au moyen de l'usage des outils et des techniques de représentations appropriées.

Semestre 2

• En s'appuyant sur le cours de volume, ce cours est orienté sur la perception du volume existant, de son analyse et de son aménagement. L'analyse du volume est traduite par l'observation, le croquis, la maquette en volume et l'écrit.
• Il insiste sur le rapport de l'homme à l'espace, la notion d'échelle, de coupe, d'élévation et de plan. L'esprit de recherche à la création et l'expression libre est mis en avant au moyen de l'usage des outils et des techniques de représentations appropriées.

Evaluation en contrôle continu.

Bibliographie indicative :

• TACHA(CHRISTIAN) INITIATION AU METIER D'ARCHITECTE D'INTERIEUR : « LE CROQUIS D'OBSERVATION » EDITION EYROLLES 2008

RECHERCHE PERSONNELLE ET BOOK

Semestre 2: Crédits ECTS : 4 (6) / 45 heures de cours.

Enseignant : **Catherine SUCHOCKA**

Objectif du cours :

• Construction, développement et **suivi personnalisé** du projet-dossier artistique personnel et du carnet de recherches de l'étudiant.
• Les étudiants continuent à structurer leur créativité et développer leur univers ainsi qu'à affirmer leur propre personnalité.
• Ce **dossier personnel** constitue la base du dossier à présenter à l'oral des concours des grandes écoles d'art.

Evaluation en soutenance de jury

Architecture Intérieure / Design

Architecture Intérieure / Design

ADMISSION

• Le pôle architecture intérieure est ouvert aux étudiants issus de l'année préparatoire, aux titulaires d'un Bac ST-D2A appliqués et, par équivalence, aux étudiants français et étrangers. Les étudiants issus d'un cursus différent de l'Esam Design et désireux d'entrer en équivalence doivent s'inscrire à un test d'équivalence.

• Pour l'année **2016/2017** des tests sont organisés le **samedi 9 avril 2016 et lundi 2 Mai 2016**

CURSUS

Ce cursus comprend 5 années d'études ;

DT

DA13 **BACHELOR** BAC +3

DA15 **MASTER** BAC +5

Titre **d'Architecte d'intérieur/Designer** RNCP II, CFAI

1 : L'Année préparatoire ou tronc commun de design (1 an).

2 à 3 : La préparation du Bachelor de Collaborateur d'architecte d'intérieur.

4 à 5 : La préparation du titre d'architecte d'intérieur/designer (BAC +5) RNCP niveau II, reconnu par le CFAI.

L'enseignement de l'Esam design applique les principes mêmes de la profession, notamment dans la démarche d'une conduite de projet.

Les étudiants travaillent sur des cas réels.

• L'équipe de professeurs les guide dans la réalisation des projets, en insistant sur les notions de recherche, de concept, de créativité, et en leur apportant la maîtrise des outils techniques.

Des cours de culture générale et d'anglais professionnel complètent et enrichissent cet enseignement.

OBJECTIFS

Le pôle architecture intérieure vous prépare aux métiers liés au renouvellement de l'environnement architectural et au design.

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE

• Parallèlement, dans l'optique de favoriser l'insertion professionnelle de ses étudiants, l'Esam Design propose un système de **mobilité internationale**, et ouvre la possibilité de s'intégrer progressivement dans le monde du travail :

• Possibilité de partir un semestre dans l'une des écoles Erasmus partenaires (2ème, 3ème ou 4ème année)

Des **stages obligatoires** de 2 mois par an à partir de la 3ème année

• Possibilité de suivre ses études en **alternance** (4ème et 5ème année)

CONTENU

Le cursus en architecture intérieure vous apprend à :

- Analyser : déterminer l'adéquation entre la perception architecturale d'un lieu et le programme d'un client.
- Concevoir un projet en adoptant un parti pris (fruit d'une démarche créative personnelle).
- Communiquer, organiser et réaliser.
- Créer et planifier

MÉTIERS

L'architecte d'intérieur conçoit l'architecture à l'échelle intime de la vie quotidienne ou selon l'image qu'une entreprise ou une marque souhaite communiquer.

Il intervient :

- sur des volumes existants : habitations, commerces, bureaux, équipements et lieux publics
- sur des volumes à créer
- sur de l'architecture éphémère (scénographie, stands, équipements mobiles)

Il peut aussi exprimer sa créativité dans la conception de mobilier ou dans le design d'objet ou textile…

DÉBOUCHÉS

• Agences d'architecture intérieure.
• Agences spécialisées en événementiel.
• Services d'architecture commerciale d'une marque ou d'une agence de communication.
• Bureaux de style.
• Agences de design global.
• Agence de création de stands.
• Dans le cadre d'une activité indépendante (free-lance) ou pour une société.

DAI2 /2e ANNÉE D'Architecture Intérieure / Design

Coordinateur : OLIVIER SIREYZOL

PRÉSENTATION DE L'ANNÉE

Analyser le volume – s'initier aux principes de l'architecture d'intérieur

• Si l'année préparatoire (Design 1) a été consacrée au dessin dans toute sa diversité, cette deuxième année se focalise sur les particularités de l'architecture intérieure: **la perception et l'analyse de l'espace et ses modes de représentation.**

• L'élève se familiarise à la méthodologie de projet.
Apprentissages :
- comprendre la structure architecturale
- construire des maquettes
- communiquer le projet par des perspectives
- tracer des plans sur Autocad
- établir un relevé
- S'initier au design
- créer et concevoir un projet

LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE :

• **Séminaire** de cohésion avec les DG2 à la Ferme de Villefavard dans le Limousin
• Possibilité d'étudier un semestre en **Erasmus**

EVALUSATION ET DOCUMENTATION

• La recherche de **documentation**, la conception des projets et leur réalisation correspondent à environ **1000 heures de travail** et s'approche des normes ECTS.
• Chaque matière fait l'objet de notes de rendus de projets incluses dans un contrôle continu.
• Chaque matière doit être validée par l'obtention au moins de la note **D+ (10)** pour passer dans l'année supérieure.
• Une épreuve de **rattrapage** semestrielle est proposée aux étudiants défaillants sous certaines conditions.

Culture Professionnelle	Semestre 1	Semestre 2
Atelier d'Architecture Intérieure	7	7
Design	6	5
Histoire de l'Architecture	2	1
Design topics (Anglais)	1	1
Conception du book	-	1
Culture Générale	2	2
Techniques professionnelles		
Modes de représentation (perspective)	4	4
Infographie (Autocad, Photoshop)	3	3
Approche du volume	1	1
Participation à la vie de l'école	-	1
Développement créatif		
Dessin d'académie	1	1
Recherche colorée	1	1
Design Graphique	2	2
Total	**30**	**30**

DA12 /Culture Professionnelle

ATELIER D'ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Semestre 1: Crédits ECTS : 7 / 98 heures de cours
+ 30 heures de workshop à Villefavard
Semestre 2 : Crédits ECTS : 7 /98 heures de cours

Enseignants : **Stéphanie CHAMP-LAVAREC** et **François DOLL**
Workshop à Villefavard : Participation de **Gilles EBERSOLT** et **Sascha NORDMEYER**

Objectif du cours :

Semestre 1

• L'année débute par un workshop dans la Ferme de Villefavard dans le Limousin. En groupe, les étudiants mènent un travail de conception plastique en volume pour comprendre les problématiques de l'architecture et les problèmes de structure. L'encadrement est assuré par Gilles Ebersolt ;

ATELIER D'ARCHITECTURE INTERIEUR

Sujet 1 - «DELIMITER deux ESPACES»

• Réflexion et expérimentation des volumes autour de la notion de délimitation des espaces à partir d'un extrait de «Le mur: un itinéraire architectural» de Evelyne Péré-Christin.
• Construction de maquettes de principe.

Sujet 2 - «SE DEPLACER ENTRE deux ESPACES» : L'ESCALIER

• Etude de plusieurs escaliers remarquables dans des lieux publics parisiens: analyse détaillée de leur fonctionnalité, leur style, leur construction, leurs matériaux…
• Etude approfondi par groupe de 2 élèves d'un escalier selon une liste imposée. Relevé sur site et présentation à la classe.
• Réalisation d'un carnet global de l'ensemble des escaliers étudiés.

Sujet 3 - «CHAMBRE A COUCHER» ou «CABANE URBAINE»

• Travail sur une chambre d'un nouveau genre offrant aux clients de vivre une expérience inédite dans un lieu insolite de Paris (toit, quai, parc, musée…)
• Evénement référent existant : hôtels SHABBY SHABBY en Allemagne.
• Phase analyse : Réflexion autour de micro architectures et de la notion de «dormir» a partir de projets existants (ex: hôtel Everland de L/B, the tree hotel de Tham & Videgard, tour du Bijenkorf à Amsterdan par Maarten Baas…)
Etude sur l'importance de l'intégration d'une architecture par rapport à son environnement.
• Phase projet : création d'une chambre à coucher / cabane urbaine à Paris
• Travail de recherches formelles, plastiques et fonctionnelles autour d'un scénario d'usage.
• Recherches sur le choix du lieu et intégration de cette micro architecture.

Semestre 2

• Savoir développer un projet en articulant tous les modes de constructions et de représentation.
• Mode de représentation du plan d'architecture et initiation au tracé.
• Initiation au projet d'architecture intérieure / à la méthodologie du cahier des charges.
Approche de la notion de concept du projet.

ATELIER D'ARCHITECTURE INTERIEUR :

Sujet 4 – JOURNEES PORTES OUVERTES ESAM Design
Travail sur la scénographie des portes ouvertes.
ATELIER D'ARCHITECTURE INTERIEUR

• Phases d'analyse et projet : Réflexion sur une thématique de mise en scène du travail des 2 sections de l'école. Etablir un programme.
Intégrations des recherches plastiques relatif au cour de design et partenariat avec Procédés Chenel
Présentation des projets devant un jury (directrice + professeurs + Procédés Chenel : simulation d'une commande clientèle).
Développement collectif et réalisation de la mise en scène des JPO.

Sujet 5 – «BAR EPHEMERE A EAU»

• Travail sur un pop-up store à partir de la thématique de l'eau.
• Phase analyse : Réflexion autour des principes et des notions sur le rapport entre l'eau et l'architecture à partir de références (Tour de pluie à Fribourg de Nils Udo, Marché flottant au Vietnam…)
• Phase projet : Recherche d'un principe d'espace qui permet de scénographier, déguster, stocker et vendre tout type d'eau.
• Etude sur un scénario d'usage et d'une identité d'espace.

CARNET DE CROQUIS

A chaque retour de vacances, le carnet de croquis sera vérifié.

VISITES EXPOSITION ou autres

• Visite des ateliers de Procédés Chenel
• Climat artificiel – Fondation EDF en prévision de la scénographie des Portes Ouvertes
• INTERVENANT : Scénographe en complément du projet en cours

DAI2 /Culture Professionnelle

Coordinateur : OLIVIER SIREYZOL

ATELIER D'ARCHITECTURE INTÉRIEURE (SUITE)

TECHNIQUES ARCHITECTURALES (semestres 1 & 2)

Comprendre l'utilité des différents modes de représentations de l'espace dans un projet :
Croquis, maquette, image de synthèse, géométraux…

- A partir d'études de cas (maison d'architecte), approfondir les géométraux.
- Tracés à la main et **autocad** et notion d'échelle.
- Représenter et tracer les plans d'un escalier / cours support au sujet 2 de l'atelier de l'après-midi.
- Apprendre à établir un relevé / cours support au sujet 2 l'escalier et au sujet 4 des Portes Ouvertes.
- **Sensibilisation** aux matériaux (revêtements sol et murs)
- Exploiter les outils appris dans les autres cours :

mise en couleur des plans et perspectives, valoriser les maquettes de recherche (mise en bonne condition pour des photos, détourage Photoshop)

Evaluation en contrôle continu.

DESIGN

Semestre 1: Crédits ECTS : 6 / 42 heures de cours
Semestre 2: Crédits ECTS : 5/ 42 heures

Enseignant : **Sacha NORDMEYER**

- NB. Ce cours peut être dispensé en anglais.

Objectif du cours :
Ce cours est fondé sur l'expérimentation du processus de création et de la matière.

Semestre 1
Sujet 1: Création d'un vase
Sujet 2: Façonner la lumière

Semestre 2
Sujets:3 : Recherche plastique autour du Procédé Chénel en collaboration avec l'atelier archi en vue du projet de scénographie pour les JPO.

Evaluation :
Le travail de l'étudiant est évalué par un **contrôle continu**, par sa participation et sa présence pendant les cours ainsi que par la qualité de son rendu.

- les idées + confection du prototype
- la mise en page de ses planches recherches / tendances
- la présentation de sa démarche
- photos des maquettes + bouts d'essais

Bibliographie indicative :

- DESIGN VOL 1, DESIGN VOL 2, PORTRAITS DE DESIGNER, DVD ED. ARTE VIDEO

DAI2 /Culture Professionnelle

HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 21 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 /21 heures de cours

Enseignant : **Camille CORLIEU- MAEZAKI**

Objectif du cours :

• Ce cours a pour but de faire découvrir aux étudiants **l'évolution de l'architecture en lien avec la technique** et les bouleversements sociaux-économiques, politiques et culturels propres à chaque époque.
• Pour chacun des mouvements, le contexte historique sera évoqué avant de parler des caractéristiques générales de l'architecture, et plusieurs monuments emblématiques seront présentés. Des parallèles ponctuels seront faits avec la peinture afin d'étendre la culture générale des étudiants.
• L'architecture antique, médiévale et la Renaissance seront étudiées afin de comprendre les références au passé faites par la suite et d'avoir une vue d'ensemble sur le paysage architectural occidental.
• Certains cours seront complétés par des films documentaires, et des sorties seront prévues dans la mesure du possible.

Evalulation :
• L'évaluation du **premier semestre** consistera en un test de connaissances, et pour le **deuxième semestre** des exposés seront présentés en classe par les étudiants, en suivant une méthodologie expliquée en classe.
Les noms donnés ici sont à titre indicatif et nullement exhaustif.
• Le programme est prévisionnel et sera susceptible d'être modifié en fonction du rythme de la classe.

Semestre 1 :
• Introduction et définitions de l'architecture et de la modernité
• Mise en perspective : réflexion générale sur l'architecture
• L'architecture de l'Antiquité :
  - l'architecture grecque
  - l'architecture romaine
• L'architecture médiévale :
  - l'architecture romane
  - l'architecture gothique
• L'architecture de la Renaissance (Brunelleschi, Palladio…)
• Le classicisme et le baroque (Le Vau, Mansart, Le Nôtre, Michel-Ange, Bernin, Longhena…)
• Le Néo-classicisme (Boulée, Ledoux, Soufflot, Percier …)
• Le mouvement néo gothique (Viollet le Duc, Ruskin…)
Utilisation de l'acier (Horeau, Bogardus, Labrouste, Boileau, Eiffel, Paxton…)
• L'architecture contemporaine

• Le programme est prévisionnel et sera susceptible d'être modifié en fonction du rythme de la classe.

Bibliographie indicative :
Semestre 2
• Le Paris d'Haussmann (Baltard, Garnier, Hittorff, Brongniart)
• Utilisation du béton armé (de Baudot, Perret)
• L'école de Chicago (Richardson, Le Baron Jenney, Sullivan, Wright)
• L'art nouveau (Horta, Guimard, Gaudi, Mackintosh, Wagner, Hoffmann, Olbrich…)
• Les mouvements artistiques du début du siècle
(le mouvement de Stijl, le futurisme, le constructivisme, l'expressionnisme)
Adolf Loos
• Le Bauhaus (Gropius, Van Der Rohe…)
• Le Deutscher Werkbund (Van de Velde, Behrens, Taut…)
• Le Corbusier
• La poétique des formes (Wright (2), Aalto, Saarinen, Niemeyer, Kahn…)
• L'architecture japonaise
(la villa Katsura, Maekawa ; les métabolistes Kurokawa, Isozaki, Kikutake, Tange, Ito, Ando, Ban, SANAA…)
Art et architecture

DESIGN TOPICS (ANGLAIS)

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 22 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 /30 heures de cours

Enseignant : **James PIDCOCK**

Objectif du cours :
• NB. Ce cours est dispensé en anglais

• The principle of this class is to work entirely in English.
As this is the first year for this group studying design topics, we do some introductory work on English grammar covering the past, present and future tenses. From there we start to work on various design topics in English.
• This starts with simple description exercises which give the students the opportunity to build confidence talking about design, art and culture in English.
• This leads on to more in depth reading and writing exercises covering modern and contemporary furniture design including Eames, Shigeru Ban and Bauhaus.
• We then continue to expand **the students' vocabulary in the areas of design and visual culture** whilst maintaining an eye on grammatical mistakes. We work on vocabulary of buildings and architecture, the design industry, typography, the digital landscape, art and music.

Evaluation en contrôle continu

DAI2 /Culture Professionnelle

Coordinateur : OLIVIER SIREYZOL

CONCEPTION DU BOOK

Semestre 3: Crédits ECTS : 1 / 20 heures de cours
travail personnel de l'étudiant

Collège d'enseignants

Objectifs du cours :

• A la fin du semestre 2, l'étudiant présente à un jury de professeurs : **son book dans lequel il sélectionne ses meilleurs travaux des années** précédentes et du semestre. • Ainsi l'étudiant peut répondre à tout moment à toute demande de stage et les professeurs ont une vision globale de l'étudiant de ses forces et de ses faiblesses.

Evaluation:

• Les critères d'évaluation sont la présentation, le soin et la qualité professionnelle de la sélection.

CULTURE GÉNÉRALE : ARCHITECTURE ET SOCIÉTÉ

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 21 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 /21 heures de cours

Enseignant : **Laure-Caroline SEMMER**

Objectif du cours :

Semestre 1
• Par l'étude de textes fondamentaux, l'étudiant acquiert une méthodologie écrite, apprend à problématiser et à organiser ses idées.
• Grâce également à la mise en parallèle des données sociologiques et de repères majeurs du design et de l'architecture intérieure, l'étudiant met en relation les informations sociétales, historiques, politiques et leur expression esthétique.
• Dans le but **d'élargir sa culture générale et d'enrichir sa pratique architecturale,** l'étudiant devra également mettre en pratique ses informations dans le cadre d'une pratique orale.

Semestre 2
• Acquérir par l'étude de textes fondamentaux et de données sociologiques une méthodologie écrite et orale afin d'élargir la culture générale et d'enrichir la pratique architecturale.
• Comprendre les **enjeux contemporains du design** et de l'éco design.

Evaluation en contrôle continu et en grand oral en partenariat avec design topics.

Bibliographie sélective :
• WALTER BENJAMIN, PARIS, CAPITALE DU XIXEME SIECLE, EXTRAITS DES PASSAGES, 1939, EN LIGNE.
• LE CORBUSIER, LA CHARTE D'ATHENES, PARIS, POINTS ESSAIS, 1971 (1943)
• THEO VAN DOESBURG, ON EUROPEAN ARCHITECTURE. COMPLETE ESSAYS FROM HET BOUWBEDRIF, 1924-1931, TRANS. • CHARLOTTE I. LOEB, BASEL, BIEKHAUSER VERLAG, 1990.

DAI2 /Techniques professionnelles

MODES DE REPRÉSENTATION (PERSPECTIVE)

Semestre 1: Crédits ECTS : 4 / 28 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 4 /28 heures de cours

Enseignant : **Olivier SIREYZOL**

Objectif du cours :

• L'objectif de ce cours est d'amener les élèves à monter une perspective exacte à partir des plans de leurs projets d'architecture et selon des principes de projection simples.

Semestre 1
• Le premier semestre est destiné à la mise en place des notions de bases. **Qu'est-ce que la perspective et à quoi çà sert ?** Comment rendre compte sur une feuille des déformations visuelles perçues naturellement par l'œil humain ?
• Présentation des différentes représentations types : frontale, d'angle, semi frontale. D'où introduction de la notion de spectateur, de point de vue et d'axe de vision.
• Explication des outils fondamentaux de la perspective conique : point de fuite central, points de distance réducteurs, positionnement du plan par rapport au tableau, échelle des hauteurs et points de fuite secondaires.
• Ces notions théoriques sont illustrées par des exercices pratiques soit isolés, soit en partenariat avec l'atelier d'architecture intérieure.

Semetre 2
• Suivant les principes exposés au premier semestre, les étudiants représentent des éléments architecturaux de plus en plus complexes.
• Les sujets incluent de plus en plus une partie **esthétique.** La qualité du dessin revêt une plus grande importance. Rendu coloré, rendu tramé, rendu ombré, etc. Les outils de travail varient également.
• Des notions complémentaires, comme le calcul des ombres et les réflexions, sont également abordées.

• Une méthodologie écrite, apprend à problématiser et à organiser ses idées.

Evaluation en contrôle continu.

Bibliographie indicative :
• PARRENS (LOUIS), TRAITE DE PERSPECTIVE D'ASPECT, ED. EYROLLES, 2004

INFOGRAPHIE (AUTOCAD, PHOTOSHOP)

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 35 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 3 /35 heures de cours

Enseignant : **Samer TOUBAL**

Objectif du cours :

Semestre 1
• Présentation de l'interface Logiciel, des outils de dessin de base. Fonctionnement des calques et méthodes de dessin propre à Autocad.
• Elaboration de plans simples pour mise en pratique des outils étudiés. Présentation et impression à l'échelle.
• Etude des liens entre les différents logiciels de tracés et de retouche photo et application sur un projet.

Semestre 2
• Révision et retour vers les fondamentaux. Retracer des plans sur AutoCAD à la base des dessins et prises des côts réalisés aux chantiers. Préparer des documents techniques pour suivi de chantier et les phases avales du projet (présentations, cartouches, …).
• Mise en valeur des documents DWG à travers Photoshop (plans, coupes élévations, plans de jardins et de terrasses, …).
• Apprendre le travail en équipe, notamment sur AutoCAD (X-Ref, classement et nomination des fichiers et des calques, …). Faire un book sur InDesign.
• Les exercices s'inspirent des projets d'architecture et d'architectes de renommée international et en lien direct avec l'atelier d'architecture.

Evaluation en contrôle continu

APPROCHE DU VOLUME

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 28 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 /28 heures de cours

Enseignant : **Rémy MARCON**

Objectif du cours :

Semetre 1: Le carré (polygone régulier)

Démarche opérationnelle
• Mettre en œuvre des opérations élémentaires et cela de manière délibérée.
• Manipuler librement en affirmant et en ajustant ses gestes.
• Démonstration de différentes constructions pour réaliser un carré.
1ere construction : le côté est donné ;
2e construction : sans té, ni équerre, le côté est donné
3e construction : la diagonale est donnée ;
4e construction : la diagonale est donnée (la diagonale correspond au diamètre du cercle circonscrit).

Appréciation et ouverture créative
• Observer la qualité du tracé (netteté, précision, propreté) en fonction du procédé de construction utilisé.

DAI2 /Culture Professionnelle

Coordinateur : OLIVIER SIREYZOL

APPROCHE DU VOLUME (SUITE)

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 28 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 /35 heures de cours

Enseignant : **Rémy MARCON**

Objectif du cours :

Semestre 2 : Modelage (argile)

Objectif général
- Faire travailler les étudiants en trois dimensions ;
- Éprouver les possibilités d'intervention sur les matériaux ;
- Recherche de la forme humaine en volume ;
- Développement du sens critique à l'égard de la forme.

Thèmes principaux
- Le corps humain ;
- Le monde animal.

Démarche opérationnelle
- Élaboration des modelés et des vibrations que provoque la lumière ;
- Modelage par suppression de matière : technique qui consiste à dégager une forme en creusant progressivement un bloc d'argile ;
- Modelage par adjonction de matière : technique qui consiste à assembler des portions de terre les unes aux autres.

Soit par le procédé du colombinage ou des plaques (dans le cas où l'on désire obtenir des formes creuses

Soit par l'adjonction successive de matière autour d'une armature.

Opérations plastiques
- Ajouter, intégrer, superposer, souder, racler, lisser, griffer, modeler, allonger, rouler, assembler, souder, repousser, plisser, creuser, enfoncer, écarter, tâter, effleurer, caresser, pincer, presser, écraser, tordre, aplatir.

Appréciation et ouverture créative
- Matériau se déformant sous l'effet de force minime ;
- Matériau qui demande le moins d'efforts physiques et le plus de spontanéité.

L'évaluation du cours est le contrôle continu des différents exercices donnés en cours et à la maison

PARTICIPATION À LA VIE DE L'ÉCOLE

Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 /3 heures de disponibilité.

Chef de projet: **Anaïs BIENVENU- LEBEL**

Objectif du projet :

- Chaque élève est appelé à **participer à la vie d'une équipe ou d'une entreprise**. Il doit savoir prendre des responsabilités et des initiatives. Il doit pouvoir assurer la promotion de son groupe.
- Ce point est attribué en fonction de la participation aux journées portes ouvertes ou autres actions de promotion de l'école.

DAI2 / Développement créatif

DESSIN D'ACADÉMIE

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 21 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 / 22 heures de cours

Enseignant : **Rémy MARCON**

Objectifs du cours :

• Réinvestir les acquis de l'année préparatoire

• Enrichissement :
- du croquis.
- de l'utilisation des structures naturelles du corps.
- de l'expérimentation du matériel.
- utilisation des espaces vides entourant le sujet.
- pose en mouvement.

• Objectifs opérationnels

Mieux rendre l'aspect tridimensionnel de la figure

L'effet de la lumière :
- Incidence de la lumière sur le nu, recherche de la source lumineuse de façon à situer toutes les ombres à l'opposé.
- Lumière directe et réfléchie, écho des zones très éclairées et passage progressif de la lumière.
- Le reflet lumineux et ombre projetée.
- Modification de la tonalité des ombres et lumière par l'environnement proche du nu créant des harmonies et des effets inattendus.

Dessin descriptif : effort constant d'analyse minutieuse de la réalité telle que le regard la perçoit.

Dessin ouvert : recherche d'un dessin laissant plus de place à l'improvisation et à la subjectivité. Avoir une action plus spontanée: le dessin ouvert suppose un traitement plus sensible. Recherche d'un dessin avec le minimum de moyens.

• Observation approfondie de la figure

Étude des articulations :
- Mettre en évidence les articulations et l'existence de parties non visibles, car elles révèlent l'orientation de chaque élément du corps.
- Cohérence du dessin en abordant les points de flexion et la manière dont les articulations relient les différentes parties du corps.

Équilibre et contre-équilibre
- Contrôle de la stabilité du corps, notamment son assise.
- Fermeté du point d'appui : cohérence des points de contact et de la position générale du corps.
- Le centre de gravité.
- La symétrie : utilisation des différentes correspondances et symétries du corps humain.
- Contre-équilibre : comprendre la manière dont le corps compense un mouvement par le jeu du contrepoids pour conserver son équilibre.
- Représentation des ombres pour évaluer le relief anatomique

• Apprendre à exprimer le volume, le poids et les mouvements par l'ombre.

L'examen du **carnet de croquis** semestriel permet d'évaluer ce cours.

RECHERCHE COLORÉE

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 28 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 / 28 heures de cours

Enseignant : **Rémy MARCON**

Objectifs du cours :

Semestre 1

Thème : Paysage

• Représenter un paysage selon les impressions ressenties.

Démarche opérationnelle

Rendre visible l'essentiel des différentes matières
- par le mouvement
- par les lignes de crêtes
- par les horizons successifs
- par des assemblages de masse
- par une harmonie de couleurs

• Faire une esquisse rapide au crayon avant de commencer à peindre puis déposer la peinture
- par touches
- par aplats
- par jus
- par matières

• Appréciation et ouverture créative

Remarquer l'**influence des couleurs sur les sensations** éprouvées et sur l'illusion de l'espace

• Organisation pratique
- support blanc, format raisin ou double raisin
- gouache, acrylique
- pinceaux et brosses

Références culturelles : Le paysage d'après :
- Fauvisme
- Impressionnisme
- Réalisme

DA12 / Développement créatif

RECHERCHE COLORÉE (SUITE)

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 28 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 / 28 heures de cours

Enseignant : **Rémy MARCON**

Objectifs du cours :
Semestre 2
Thème : Clair/Obscur
• Créer des effets de clair et de foncé avec le blanc et le noir.
Démarche opérationnelle
• Peindre en larges coups de pinceau avec de l'encre de chine noire sur un fond blanc humidifié après avoir délimité des espaces au crayon.
• Diluer plus ou moins l'encre de façon à obtenir des tonalités différentes pour créer les effets d'ombre et de lumière.
• Appréciation et ouverture créative.
Constater que :
- le contraste noir et blanc donne l'illusion d'espace et de profondeur
- Le contraste noir et blanc est le moyen de créer des effets de contre-jour, d'ombre et de lumière ;
- Les différents tons de noir créent une vibration plastique.

Références culturelles
- Pierre Soulage
- Georges De la Tour
- Jean-François Millet
- Théodore Rousseau

Thème : Combiner
• Réunir différents constituants plastiques pour animer une surface
Démarche opérationnelle
• Sur un fond de peinture fraîche unie et épaisse, combiner:
- Des gestes longs et courts
- Des formes pleines et vides
- Des couleurs claires et foncées
- Des matières pastels et sanguines

Appréciation et ouverture créative
- Constater les effets de contrastes
- Exprimer les sensations produites : calme, énergie, force, équilibre

Références culturelles
- Art abstrait
- Alfred Manessier
- Sam Francis

Evaluation en contrôle continu à chaque fin de semestre

DESIGN GRAPHIQUE

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 28 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 28 heures de cours

Enseignant : Damien VALERO
• Cours en commun avec les DG2

Objectif du cours :

Semestre 1
• Histoire et classification des caractères typographiques Thibaudeau /Vox / Atypi...
• Que contient une famille de caractères ?
Capitales, chiffres, italiques, petites capitales, ligatures, caractères gras, glyphes...
• Bases de la **typographie,** terminologie
Hauteur d'œil, paramètres de proportions, axe des caractères, proportion noir/blanc, Chasse, approche, crénage...
• Qualités typographiques
Justification, composition, césure des mots, interligne, gris typographique...
• **Typographie visuelle**
Habillage, grille de ligne de base, rapports entre corps et justification, texte et alignement...

• Adéquation typographique au sujet : indications et choix d'un caractère...

Semestre 2
• Mise en page
• 1 La page, un espace à construire
- Petit fond ou blanc de couture
- Blanc de tête
- Blanc de grand fond
- Blanc de pied
- Justification
- Auteur totale d'empagement

• 2 Grille de mise en page, mise en page modulaire
- Les colonnes
- titres/sous-titre et paragraphes...
- Les photos, illustrations
- Rapport texte image
- Les filets
- Les fonds tramés et le «noir au blanc»
- Terminologie d'une mise en page, étude de cas

• 3 La couverture
- Le sommaire
- Uniformité de la présentation, le chemin de fer
- Les différentes stratégies de lecture
- Les formats
- Reconnaissance d'un imprimé à partir d'un caractère typographique

Evaluation par le contrôle continu.

DA2 / Bibliographie générale de l'année

OUVRAGES GÉNÉRAUX – ESTHÉTIQUE, PHILOSOPHIE, ANTHROPOLOGIE

• ALBERS, JOSEPH, L'INTERACTION DES COULEURS, ÉDITIONS HAZAN, NOUVELLE EDITION, PARIS, 2013.
• ALEKAN, HENRI, DES LUMIERES ET DES OMBRES, LIBRAIRIE DU COLLECTIONNEUR, 2E ED., PARIS, 1998.
• BACHELARD, GASTON, LA POETIQUE DE L'ESPACE, COLLECTION QUADRIGE, PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, 11E ED., PARIS, 2012.
• BARTHES, ROLAND, MYTHOLOGIES, ÉDITIONS DU SEUIL, PARIS, 1970.
• BAXANDALL, MICHAEL, OMBRES ET LUMIERES, ÉDITIONS GALLIMARD, PARIS, 1999.
• CHEVREUL, MICHEL-EUGENE, DE LA LOI DU CONTRASTE SIMULTANE DES COULEURS ET DE L'ASSORTIMENT DES OBJETS COLORES (ED.1839), HACHETTE LIVRE BNF, PARIS, 2011.
• HALL, EDWARD T., LA DIMENSION CACHEE, COLLECTION POINTS ESSAIS, ÉDITIONS DU SEUIL, PARIS, 1978.
• ITTEN, JOHANNES, ART DE LA COULEUR, ÉDITION ABREGEE, BORDAS, PARIS, 1996.
• JUNOD, PHILIPPE, TRANSPARENCE ET OPACITE, ÉDITIONS JACQUELINE CHAMBON, PARIS, 2004.
• MALDINEY, HENRI, REGARD, PAROLE, ESPACE, ÉDITIONS DU CERF, PARIS, 2012.
• MARION, JEAN-LUC, LA CROISEE DU VISIBLE, COLLECTION QUADRIGE, PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, PARIS, 2007.
• PASTOUREAU, MICHEL, LES COULEURS DE NOTRE TEMPS, ÉDITIONS CHRISTINE BONNETON, PARIS, 2003.
• PEREC, GEORGES, ESPECES D'ESPACES, ÉDITIONS GALILEE, PARIS, 1974.
• ROQUE, GEORGES, ART ET SCIENCE DE LA COULEUR, ÉDITIONS JACQUELINE CHAMBON, PARIS, 1997.
• ROMANO, CLAUDE, DE LA COULEUR, ÉDITIONS DE LA TRANSPARENCE, CHATOU, 2010.
• ROUSSEAU, RENE-LUCIEN, LES COULEURS. CONTRIBUTION A UNE PHILOSOPHIE NATURELLE FONDEE SUR L'ANALOGIE, ÉDITIONS FLAMMARION, PARIS, 1959.
• SEGAUD, MARION, ANTHROPOLOGIE DE L'ESPACE : HABITER, FONDER, DISTRIBUER, TRANSFORMER, 2E EDITION, ÉDITIONS ARMAND COLIN, PARIS, 2010.
• SCHOPPENHAUER, ARTHUR, TEXTESSURLAVUEETLESCOULEURS, LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE J. VRIN, PARIS, 1986.
• SERRES, MICHEL, HABITER, ÉDITIONS LE POMMIER, PARIS, 2011.
• SERRES, MICHEL, LES ORIGINES DE LA GEOMETRIE, ÉDITIONS FLAMMARION, PARIS, 1993.

OUVRAGES SUR L'ARCHITECTURE ET LE DESIGN – ENTRETIENS, ESSAIS, HISTOIRE

• ARGAN, GIULIO CARLO, WITTKOVER, RUDOLF, ARCHITECTURE ET PERSPECTIVE CHEZ BRUNELLESCHI ET ALBERTI, ÉDITIONS VERDIER, PARIS, 2004.
• BONNIN, PHILIPPE, (DIR.), ARCHITECTURE : ESPACE PENSE ESPACE VECU, ÉDITIONS RECHERCHES, PARIS, 2007.
• COOK, PETER, DRAWING, THE MOTIVE FORCE OF ARCHITECTURE, JOHN WILEY & SONS, HOBOKEN, 2008.
• DIBIE, PASCAL, ETHNOLOGIE DE LA PORTE, ÉDITIONS METAILIE, PARIS, 2012.
• GOETZ, BENOIT, THEORIE DES MAISONS, ÉDITIONS VERDIER, PARIS, 2011.
• GUIDOT, RAYMOND, HISTOIRE DU DESIGN DE 1940 A NOS JOURS, ÉDITIONS HAZAN, PARIS, 2004.
• LE CORBUSIER, L'ART DECORATIF D'AUJOURD'HUI, ÉDITIONS
• CHAMPS FLAMMARION, PARIS, 2009.
• LE CORBUSIER, LA CHARTE D'ATHENES, COLLECTION POINTS ESSAIS, ÉDITIONS DU SEUIL, PARIS, 1971.
• LE CORBUSIER, LE MODULOR, ÉDITIONS BIRKHÄUSER, BALE, 2000.
• LE CORBUSIER, VERS UNE ARCHITECTURE, ÉDITIONS CHAMPS FLAMMARION, PARIS, 2008.
• LOEWY, RAYMOND, LE LAID SE VEND MAL, TEL, ÉDITIONS GALLIMARD, PARIS, 1990.
• MONNIER, GERARD, HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE, COLLECTION « QUE SAIS-JE ? », PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, PARIS, 2010.
• NORBERG-SCHULTZ, CHRISTIAN, GENIUS LOCI. PAYSAGE, AMBIANCE, ARCHITECTURE, ÉDITIONS MARDAGA, BRUXELLES, 1981.
• NUTTGENS, PATRICK, HISTOIRE DE L'ARCHITECTURE, 2E ED., ÉDITIONS PHAIDON, LONDRES, 2002.
• PALLASMAA, JUHANI, LA MAIN QUI PENSE, ÉDITIONS ACTES SUD, ARLES, 2013
• PEZEU-MASSABUAU, JACQUES, DEMEURE MEMOIRE, ÉDITIONS PARENTHESES, MARSEILLE, 2000.
• PEZEU-MASSABUAU, JACQUES, DU CONFORT AU BIEN-ETRE, LA DIMENSION INTERIEURE, ÉDITIONS L'HARMATTAN, PARIS, 2002.
• PINGUSSON, GEORGES-HENRI, L'ESPACE ET L'ARCHITECTURE, ÉDITIONS DU LINTEAU, PARIS, 2010.
• SUMMERSON, JOHN, LE LANGAGE CLASSIQUE DE L'ARCHITECTURE, THAMES & HUDSON, PARIS, 1992.
• VIAL, STEPHANE, COURT TRAITE DU DESIGN, COLLECTION TRAVAUX PRATIQUES, PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE, PARIS, 2010.
• VITRUVE, LES DIX LIVRES D'ARCHITECTURE, ÉDITIONS MARDAGA, BRUXELLES, 1995.
• WRIGHT, FRANK LLOYD, L'AVENIR DE L'ARCHITECTURE, ÉDITIONS DU LINTEAU, PARIS, 2003.
• ZEVI, BRUNO, APPRENDRE A VOIR L'ARCHITECTURE, ÉDITIONS DE MINUIT, PARIS, 1959.

OUVRAGES PRATIQUES – PROJETS, CONSTRUCTION, FABRICATION ET RÉFÉRENCES NORMATIVES

• BAZIN, MICHEL, GARDE-CORPS DE BATIMENTS, 2E ED., CSTB, PARIS, 2013.
• BEL, THIERRY, CHENAD, MENAF, LES ESCALIERS - CONCEPTION, DIMENSIONNEMENT, EXECUTION, CSTB, PARIS, 2010.
• BLANC, JEAN-FRANÇOIS, ET AL., DESIGN D'OBJETS, LES CAHIERS DU DESIGNER N°20, ÉDITIONS EYROLLES, PARIS, 2008.

DA12 / Bibliographie générale de l'année

• BRANCHU, CHRISTOPHE, BRANCHU, MICHEL, FIXATIONS, COLLAGES ET ASSEMBLAGES, ÉDITIONS EYROLLES, PARIS, 2011.
• CHING, D. K. FRANCIS, INTERIOR DESIGN ILLUSTRATED, 3E ED., JOHN WILEY & SONS, HOBOKEN, 2012.
• COLE, EMILY, ET AL., GRAMMAIRE DE L'ARCHITECTURE, ÉDITIONS LAROUSSE, PARIS, 2013.
• GERVAL, OLIVIER, PRINZ, JEAN-CLAUDE, MATIERES ET MATERIAUX, ÉDITIONS EYROLLES, PARIS, 2012.
• JACKSON, PAUL, TECHNIQUES DE PLIAGE POUR LES DESIGNERS, ÉDITIONS DUNOD, PARIS, 2011.
• LE BLOAS, CAROLE, ACCESSIBILITE DES BATIMENTS AUX PERSONNES HANDICAPEES, ÉDITIONS DU MONITEUR, PARIS, 2012.
• NEUFERT, ERNST,LES ÉLEMENTS DES PROJETS DE CONSTRUCTION, 11E EDITION, ÉDITIONS DUNOD, PARIS, 2014.
• RABIN, DOMINIQUE, LA MAISON SUR MESURE, ÉDITIONS DU MONITEUR, PARIS, 2010.
• SCHITTICH, CHRISTIAN, CONSTRUIRE DANS L'EXISTANT, COLLECTION EN DETAIL, ÉDITIONS BIRKHÄUSER, BALE, 2006.
• UNION DE LA MÉTALLERIE,COMMENT FAIRE DES ESCALIERS ?, SEBTP, PARIS, 2013.
• WHELAN, BRIDE-M, L'HARMONIE DES COULEURS : LE GUIDE, ÉDITIONS PYRAMYD, PARIS, 2004.

OUVRAGES SUR LES MODES DE REPRÉSENTATION

• CLAUSS, JEAN-LUC, SKETCHUP 8, ÉDITIONS ENI, PARIS, 2011.
DELGADO YANES, MAGALI, LE DESSIN D'ARCHITECTURE A MAIN LEVEE, ÉDITIONS EYROLLES, PARIS, 2005.
• DURAND, JEAN-PIERRE, LA REPRESENTATION DU PROJET, ÉCOLE D'ARCHITECTURE DE GRENOBLE, 2010.
• JUNGMANN, JEAN-PAUL, OMBRES ET LUMIERES, ÉDITIONS DE LA VILLETTE, PARIS, 1996.
• LE FRAPPER, OLIVIER, AUTOCAD 2012, ÉDITIONS ENI, PARIS, 2011.
• MAILLARD, PATRICK, PHOTOSHOP POUR LE DESIGNER D'ESPACE, ÉDITIONS EYROLLES, PARIS, 2013.
• PARRENS, LOUIS, TRAITE DE PERSPECTIVE D'ASPECT, ÉDITIONS EYROLLES, PARIS, 2004.
TACHA, CHRISTIAN, INITIATION AU METIER D'ARCHITECTE D'INTERIEUR - CAHIER 1 : LE CROQUIS D'OBSERVATION, ÉDITIONS EYROLLES, PARIS, 2008

PÉRIODIQUES

• AMC, REVUE MENSUELLE D'ARCHITECTURE, GROUPE MONITEUR, PARIS.
• ARCHICRÉÉ, REVUE BIMESTRIELLE D'ARCHITECTURE, SOCIETE D'ÉDITION ET DE PRESSE, PARIS
• ART PRESS, REVUE MENSUELLE D'ART CONTEMPORAIN, PARIS.
• DOMUS, REVUE MENSUELLE D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN, MILAN.
• FRAME, REVUE BIMESTRIELLE D'ARCHITECTURE INTERIEURE, FRAME PUBLISHERS, AMSTERDAM.
• INTER, ART ACTUEL, REVUE QUADRIMESTRIELLE D'ART CONTEMPORAIN, ÉDITIONS INTERVENTION, QUEBEC.
• INTRAMUROS, REVUE BIMESTRIELLE DE DESIGN, PARIS.
• PERFORMARTS, REVUE TRIMESTRIELLE D'ART CONTEMPORAIN, NICE.

SITES INTERNET

• HTTP://ABDUZEEDO.COM/, TUTORIAUX PHOTOSHOP.
• HTTP://WWW.ARCHIACT.COM/, CABINET DE CURIOSITES.
• HTTP://WWW.ARCHDAILY.COM/, ARCHITECTURE.
• HTTP://WWW.ARCHIEXPO.FR/, BASE DE DONNEES ARCHITECTURALES.
• HTTP://WWW.BATIPRODUITS.COM/, BASE DE DONNEES BTP.
• HTTP://CREATIVE.ARTE.TV/FR, ART CONTEMPORAIN.
• HTTP://WWW.FRAMEWEB.COM/, ARCHITECTURE INTERIEURE, DESIGN.
• HTTP://HIFRUCTOSE.COM/, ART CONTEMPORAIN,
• HTTP://WWW.FUBIZ.NET/, CABINET DE CURIOSITES.
• HTTP://WWW.MUUUZ.COM/, ARCHITECTURE ET DESIGN.
• HTTP://WWW.OBSERVATOIRE-ART-CONTEMPORAIN.COM/, ART CONTEMPORAIN.
• HTTP://WWW.PARIS-ART.COM/, ACTUALITES PARISIENNES.
• HTTP://WWW.LAREVUEDUDESIGN.COM/, DESIGN.

DAI3 /3e ANNÉE D'Architecture Intérieure / Design

Coordinateur : OLIVIER SIREYZOL

OBJECTIFS

• Comprendre et maîtriser la **méthodologie professionnelle.**
• Apprendre à concevoir une esquisse.
• Pendant cette année l'étudiant se familiarise avec l'enchainement des étapes d'un projet.

APPRENTISSAGES

• Maîtriser les différents modes de représentation
• Répondre à un cahier des charges
• Elaborer des cahiers de tendances
• Comprendre les fonctions de l'objet dans son environnement
• Présenter un avant-projet sommaire

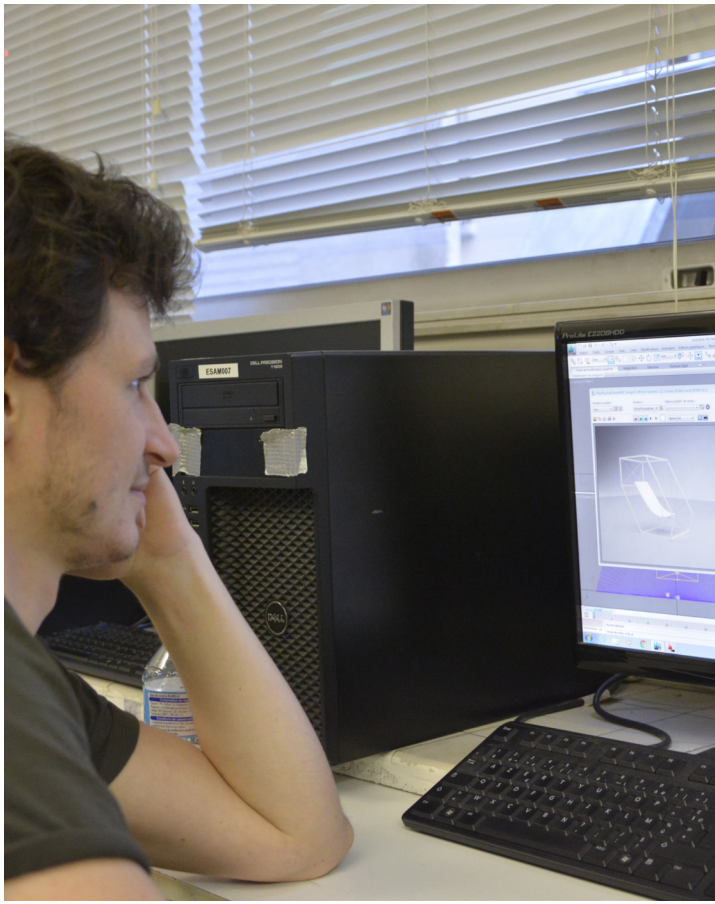
LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE

• Possibilité d'étudier un semestre en Erasmus
• Stage obligatoire de 2 mois entre DAI3 et DAI4
• La recherche de documentation, la conception des projets et leur réalisation correspondent à environ 1000 heures de travail et s'approche des normes ECTS.

ÉVALUATION

• Chaque matière fait l'objet de notes de rendus de projets incluses dans un **contrôle continu.**
• Chaque matière doit être validée par l'obtention au moins de la note **D+ (10)** pour passer dans l'année supérieure. Une épreuve semestrielle de rattrapage est proposée aux étudiants défaillants sous certaines conditions.

Culture Professionnelle	Semestre 1	Semestre 2
Atelier d'Architecture Intérieure	7	7
Design	6	6
Design topics (Anglais)	1	1
Conception du book	-	1
Culture Générale	2	2
Techniques professionnelles		
Rough	3	3
Infographie (3ds Max)	5	4
Infographie (Autocad)	5	-
Participation à la vie de l'école	-	1
Développement créatif		
Dessin d'académie	1	1
Design Graphique	2	-
Recherche colorée	-	2
Total	**30**	**30**



DAI3 /Culture Professionnelle

Coordinateur : OLIVIER SIREYZOL

ATELIER D'ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Semestre 1: Crédits ECTS : 7 / 98 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 7 / 105 heures de cours

Enseignant : **Jean-Luc TERRIER & Christine VILLEVAUX & Thierry MONGE**

Objectif du cours :

• L'étudiant dispose déjà de bases solides et acquiert une méthode pour concevoir à un projet. Il apprend à observer, analyser un volume et respecter un cahier des charges.
• Pour chaque projet, il doit effectuer des recherches documentaires et doit les synthétiser pour en tirer un concept fédérateur conforme aux objectifs recherchés.
• Par le biais d'exercice en temps limité il apprend à chercher des solutions différentes pour une même problématique avant d'opter pour une solution à finaliser.

Semestre 1
• Les projets étudiés correspondent à des objectifs différents : sensibilisation à l'architecture (lieux, matériaux et modes constructifs), programmation en fonction de la nature des locaux (logements, activités, commerces) et recherche d'un concept correspondant à une ambiance ou une image prédéterminée.

• Projet n°1 : «La bibliothèque des jours meilleurs»
• Dans le cadre de leur atelier d'architecture intérieure, les étudiants ont travaillé sur l'espace de la Bibliothèque Publique d'Information du Centre Georges Pompidou, avec pour thème «la bibliothèque des jours meilleurs».
• Ce thème a été inspiré de «La maison des jours meilleurs» que l'architecte Jean Prouvé avait conçue pour répondre à l'appel lancé par l'abbé Pierre lors de l'hiver 1954 face à la pénurie de logements. Le prototype de la maison des jours meilleurs, conçu par Prouvé est un modèle d'architecture ergonomique et économique.
• Les étudiants ont décliné **5 propositions** déclinant de nouveaux usages et de nouvelles façons d'utiliser l'espace de la Bpi, tout en tenant compte des impératifs contemporains du développement durable. Leurs 5 projets sont exposés de novembre 2015 à février 2016 à la Bpi.

Semestre 2
• Parallèlement, le cours aborde une approche des matériaux du second-œuvre, à travers laquelle l'étudiant commencera à appliquer ses connaissances au projet étudié en architecture intérieure.

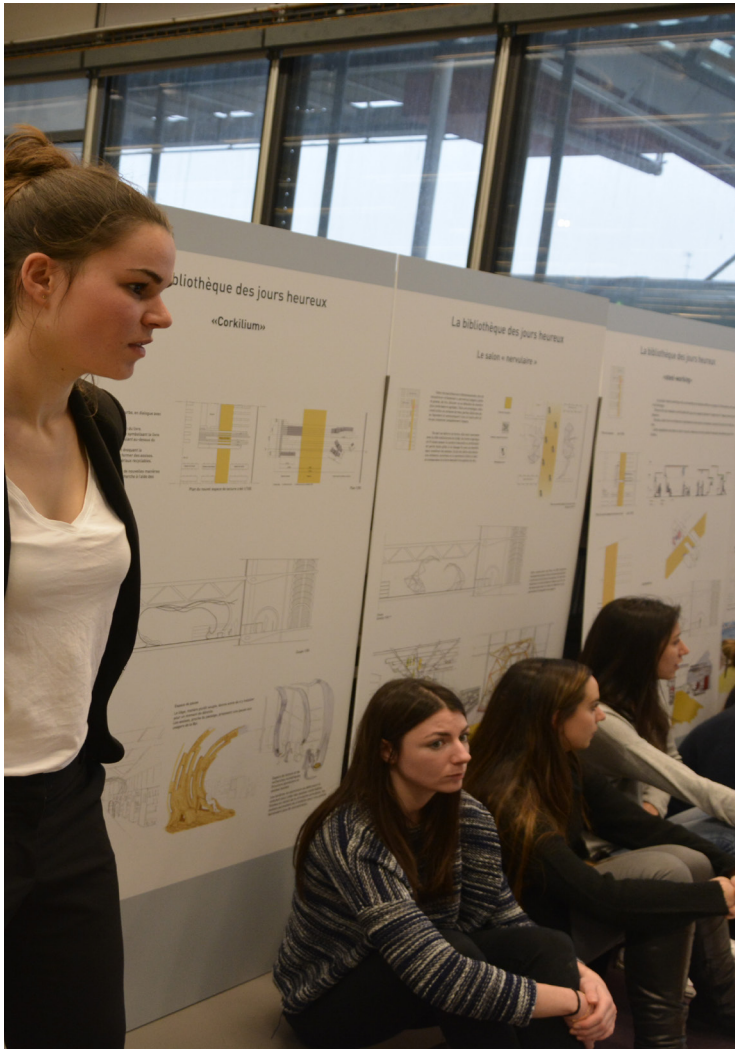
• Projet n°2 : Sujet d'architecture commerciale mené en partenariat avec les DG3. Le sujet de cette année porte sur l'hôtellerie et la chambre d'hôtel.

Evaluation

• Chaque projet fait l'objet d'une soutenance devant un jury et d'une notation en contrôle continu.

Bibliographie indicative :

• RENAUD (HENRI), CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES, ED. EYROLLES, 2001
• NEUFERT (ERNST), LES ELEMENTS DES PROJETS DE CONSTRUCTION, DUNOD, 2000
• POUILLON(FERNAND) LES PIERRES SAUVAGES EDITION DU SEUIL



DAI3 /Culture Professionnelle

DESIGN

Semestre 1: Crédits ECTS : 6 / 42 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 6 / 42 heures de cours

Enseignant : **Sascha NORDMEYER**
• N.B. ce cours peut être dispensé en anglais

Objectif du cours :

• A l'occasion de ce cours, l'étudiant devra apprendre à gérer les passages objectifs entre une intention et des réalisations visuelles et plastiques en capacité d'exprimer cette intention.
• Chacune des étapes du travail devra faire l'objet d'un soin particulier, exploitable en vue de sa restitution et donc rompre avec le principe du brouillon.
• La rigueur méthodologique dans la conduite d'un travail d'expression visuelle et plastique est déterminante pour garantir le meilleur accueil de propositions conçues et produites à l'adresse d'un public et non des seuls enseignants.
• Apprendre à regarder et analyser des comportements.
• Apprendre à développer une méthode de travail basée sur l'expérimentation et la manipulation de la matière.
• Apprendre à analyser les qualités mécaniques et plastiques matériaux.
• Apprendre à concevoir un objet qui réponde à une fonction précise.

Semestre 1

Projet 1: Table en tube de carton
Projet 2: « Jardin Jardin » sur le thème du bois de cageot

Semestre 2

Projet 3 : Système d'écran pour diviser et structurer l'espace domestique.

Evaluation

• Le travail de l'étudiant est évalué par un contrôle continu, par sa participation et sa présence pendant les cours ainsi que par la qualité de son rendu.
- les idées & confection du prototype
- la mise en page de ses planches recherches / tendances
- la présentation de sa démarche
- photos des maquettes & bouts d'essais

Bibliographie

• CLOUDS,TUILES ET ALGUES DES FRERES BOUROULLEC WWW.
• VITRA.COM WWW.KVADRAT.DK WWW.BOUROULLEC.COM
• YUKI DE NENDO WWW.NENDO.JP WWW.CAPPELLINI.IT
• MODULAR SCREEN DE LERIVAL WWW.LERIVAL.COM
• IVY DE TORD BOONTJEHTTP://TORDBOONTJE.COM WWW. • AR-TECNICAINC.COM
• ALICE B1 ET ANTOINETTE B1 DE KOZIOL WWW.KOZIOL.DE
• ECRANS DE 3FORMWWW.3-FORM.COM
• ECRANS DE ERWIN HAUERWWW.ERWINHAUER.COM

DAI3 /Culture Professionnelle

DESIGN TOPICS (ANGLAIS)

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 25 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 / 21 heures de cours

Enseignant : **James PIDCOCK**
• NB : Ce cours est dispensé en anglais.

Objectif du cours :

• The principle of this class is to continue to work entirely in English.
• As this is the second year for this group studying design topics we expand on the grammar we covered the previous year with occasional reminders of correct and nuanced use of past, present and future tenses.
• From there we continue to work on various design topics in English. We do more in depth description exercises giving the students the opportunity to put their design vocabulary to good use.
• We cover in depth reading and writing exercises covering music, art, furniture design, typography and film. Homework will often require the students to write independently about a design topic with particular focus on correct use of grammar and expanding their vocabulary.

Evaluation en contrôle continu et grand oral

Bibliographie indicative

• MAGAZINES EN ANGLAIS : WALLPAPER, ID

CONCEPTION DU BOOK

Semestre 2 : Crédits ECTS : 1
20 heures de travail personnel

Collège d'enseignants

Objectifs du cours :

• A la fin du semestre 2, l'étudiant présente à un jury de professeurs : son book dans lequel il sélectionne ses meilleurs travaux des années précédentes et du semestre.
• Ainsi l'étudiant peut répondre à tout moment à toute demande de stage et les professeurs ont une vision globale de l'étudiant de ses forces et de ses faiblesses.

Evaluation

Les critères d'évaluation sont la présentation, le soin et la qualité professionnelle de la sélection.

CULTURE GÉNÉRALE

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

Enseignant : **Jean-Louis POITEVIN**

Objectif du cours :

Design et société. et histoire du Design
• Ce cours a pour objectif d'apporter des éléments de réponse à la question : qu'est-ce qu'être architecte d'intérieur aujourd'hui à partir d'une étude approfondie de textes fondateurs de Morris à Flusser et par une approche sélective de l'actualité.
• Approfondissement des connaissances en mettant en perspective les principaux mouvements artistiques du XXe siècle en relation avec l'architecture d'intérieur et le design.

Evaluation en contrôle continu

DAI3 /Techniques professionnelles

ROUGH

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 28 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours

Enseignant : **Christian TACHA**

Objectif du cours :

• Cette technique de recherche de croquis au feutre est appliquée à l'architecture intérieure pour qu'en fin d'année l'étudiant parvienne à **rendre des croquis perspectifs à main levée de ses projets.**
• Le cours s'inscrit dans un cursus pour maîtriser dès que possible un mode de représentation et aussi d'expression.
• **Le rough est traité à la main levée** dès les premières recherches d'un projet créatif, les techniques du rough évoluent suivant l'évolution du projet.

Evaluation en contrôle continu

• Des exercices insistent sur la mise en forme d'un croquis, la composition, la mise en valeur du détail technique et enfin sur la lumière et son influence sur les volumes et à l'événementiel. Le cours s'adapte aux sujets de l'atelier d'architecture d'intérieur.

Bibliographie indicative

• TACHA(CHRISTIAN) INITIATION AU METIER D'ARCHITECTE D'INTERIEUR : « LE CROQUIS D'OBSERVATION » EDITION EYROLLES 2008

INFOGRAPHIE (3DS MAX)

Semestre 1: Crédits ECTS : 4 / 35 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 4 / 35 heures de cours

Enseignant : **Olivier SIREYZOL**

Objectif du cours :

• Enseignement du logiciel 3DS MAX, et du logiciel V-Ray. Définition de son rôle et de son champ d'application. Introduction des concepts de base et présentation de la méthodologie propre au flux de travail 3D.
• Comparaison et différenciation par-rapport à d'autres outils traditionnels (maquette, croquis, perspective). Mise en relation et complémentarité avec d'autres outils informatiques (Autocad, Photoshop).

Semestre 1

• **NB :** Ce cours est en commun avec les DG3.

• En regard de la relative complexité de l'outil, ce premier semestre se veut une initiation simple, destinée avant tout à éveiller la curiosité, l'envie d'explorer et d'expérimenter par soi-même et, en même temps, à poser les bases d'une organisation efficace du travail d'élaboration de l'image.
• L'idée fondamentale est de bien faire comprendre que la conception d'une image 3D photo réaliste est souvent au moins aussi complexe et beaucoup moins intuitive qu'une image traditionnelle, que c'est une chose exigeante qui ne tolère aucun à peu près et que, par conséquent, cela se pense très en amont, avec une parfaite connaissance des détails du projet.

Semestre 2

• Enseignement du logiciel 3DS MAX, appliqué à l'architecture et au design.

• Les exercices proposés feront donc appel aux éléments techniques démontrés en cours, mais en les transposant ou en les plaçant dans un contexte différent. On évitera ainsi le pas-à-pas et la répétition stérile en faisant appel aux qualités d'analyse et d'ingéniosité des étudiants.
Evaluation en contrôle continu.

Bibliographie indicative

• COUWENBERGH (JEAN-PIERRE), GUIDE DE REFERENCE 3DS MAX 2XXX, ED. EYROLLES.
• EMERY (HERVE), STUDIO PRO - TRAVAUX PRATIQUES DE MODELISATION 3D, ED. ESKA, 2004
• ENSEIGNEMENT DES LOGICIELS 3DS MAX ET V-RAY, APPLIQUES A ET EGGERT (ENRICO), KUHLO (MARCUS), ARCHITECTURAL RENDERING WITH 3DS MAX AND V-RAY, FOCAL PRESS, WALTHAM, 2010

DAI3 /Culture Professionnelle

INFOGRAPHIE (AUTOCAD)

Semestre 1: Crédits ECTS : 4 / 35 heures de cours

Enseignants : **Samer TOUBAL - Alexandre RIBIERE**

Objectif du cours :

• Retour vers les **fondamentaux d'AutoCAD** et perfectionner son usage à travers les raccourcis et l'application de différentes techniques permettant d'améliorer la productivité des élèves et la visibilité des documents DWG.
• Apprendre à **réaliser des documents DWG** pour des projets respectant les normes d'accessibilité PMR. Réaliser des plans techniques (faux plafond, détails, calepinage aux sols et aux murs, …) Maîtriser les interrelations entre AutoCAD et d'autres outils informatiques (importer et exporter depuis et vers Photoshop, Illustrator, …).
• Faire un **book sur InDesign**. Apprendre le travail en équipe, notamment sur AutoCAD (X-Ref, classement et nomination des fichiers et des calques, …).
• Employer l'ensemble de ces outils informatiques pour réaliser des schémas de concepts (diagram design). Les exercices s'inspirent des projets d'architecture et d'architectes de renommée international et en lien direct avec l'atelier d'architecture (bibliothèques publiques, hôtels, architecture commerciale, jardins et maisons d'architecte).

Evaluation en contrôle continu

PARTICIPATION À LA VIE DE L'ÉCOLE

Semestre 2 : Crédits ECTS : 1
3 heures de disponibilité.

Chef de projet: **Anaïs BIENVENU- LEBEL**

Objectif du projet :

• Chaque élève est appelé à **participer à la vie d'une équipe ou d'une entreprise**. Il doit savoir prendre des responsabilités et des initiatives. Il doit pouvoir assurer la promotion de son groupe.
• Ce point est attribué en fonction de la participation aux journées portes ouvertes ou autres actions de promotion de l'école.

DAI3 /Développement créatif

DESSIN D'ACADÉMIE

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 21 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 / 21 heures de cours

Enseignant : **Rémy MARCON**

Objectif du cours :
• Réinvestir les acquis des années précédentes

Enrichissement :
• **D**e l'utilisation des structures naturelles du corps
• **D**e l'expression du geste
• **D**e la modulation du tracé
• **D**e l'équilibre
• **I**nterprétation du volume
• **M**aîtrise de la ligne
• **L**es techniques tonales

Objectifs opérationnels :

Maîtrise de la ligne
• Définition du volume : suggérer un mouvement, créer des tensions, des réactions et des cadences rythmiques .
Ligne d'action ou de force : recherche d'équilibre de la figure et du rythme.
• L'expression du geste : saisir l'essentiel pour suggérer le rythme d'une figure.

Le raccourci : s'attacher à rendre ce que l'on voit :
• Utilisation des formes en observant l'espace négatif qui l'entoure.
• Modification des proportions : agrandir un bras ou une jambe, etc.

Pose et mouvement
• Abstraction des détails pour saisir la ligne qui décrit le rythme interne de la figure .• Vision instantanée, recherche d'un dessin avec plus d'audace.
• Exagération des courbes, du mouvement.
• Dynamisme des lignes.

De la tâche à la forme
• La schématisation des ombres : à l'aide de tâches (traces) et le minimum de lignes, recherche d'une synthèse des ombres et lumières, traduites par le blanc du papier ou représentées par des taches exécutées en frottant le fusain ou le bâton de craie à plat.
• Les hachures : elles peuvent être sûres ou hésitantes, vigoureuses ou troublantes.
• Les lavis : ébauche du dessin avec des lavis de différents tons.

Aborder la composition d'une nouvelle manière
• Apprendre à regarder différemment : cadrer différemment en se rapprochant du modèle pour n'en dessiner qu'un détail.
• Synthèse des ombres et valeurs tonales : distribution de l'intensité des ombres, d'une figure suivant l'intensité de l'éclairage, modulation de l'effet de la valeur par couches successives
• Effet de volume : les hachures avec contrôle de la direction du tracé recherchant un effet dynamique et énergique du dessin
• L'estompage : créant un effet de modelé progressif plus subtil (modelé transition entre les ombres)
• Le clair/obscur : utilisation du blanc du papier et le noir le plus intense que fournit l'outil
• Ombres profondes, intensité des contrastes : choisir une gamme de valeurs plus claires ou plus sombres
• Lumière vive : utilisation du blanc d'un papier pour les lumières les plus vives
• Recherche d'effets : texture et estompage, créer des effets d'atmosphère

Evaluation du carnet de croquis en fin de semestre

DESIGN GRAPHIQUE

Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

Enseignant : **Damien VALERO**

Objectif du cours :

• Classification **typographique** et terminologie.
• Recherche papèterie, CV, entête de lettre, carte de visite, enveloppe.
• Mise en place et mise en page d'un rendu archi.
• Premier montage du **portfolio.**

Evaluation en contrôle continu

RECHERCHE COLORÉE

Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 28 heures de cours

Enseignant : **Rémy MARCON**

Objectif du cours :

• Développer des capacités artistiques déjà existantes
• Réinvestir les acquis des années précédentes
• Affirmer sa personnalité à travers un travail artistique
• Obtenir un regard critique évolutif
• Favoriser la construction des savoirs au cours de bilan : évolution formative du travail
• Rassembler et utiliser une documentation thématique
• Faire ressortir l'importance de l'interprétation personnelle dans le jeu des couleurs

Evaluation en contrôle continu

DAI3 /Bibliographie générale de l'année

OUVRAGES GÉNÉRAUX – ESTHÉTIQUE, PHILOSOPHIE, ANTHROPOLOGIE

• ADORNO, THEODOR W.,THEORIE ESTHETIQUE, ÉDITIONS KLINCKSIECK, PARIS, 2011.
• BALTRUSAITIS, JURGIS, LES PERSPECTIVES DEPRAVEES. TOME 1 : ABERRATIONS, ESSAI SUR LA LEGENDE DES FORMES, ÉDITIONS CHAMPS FLAMMARION, 2008.
• BALTRUSAITIS, JURGIS, LES PERSPECTIVES DEPRAVEES. TOME 2 : ANAMORPHOSES, ÉDITIONS CHAMPS FLAMMARION, 2008.
• BAUDRILLARD, JEAN, LE SYSTEME DES OBJETS, TEL, ÉDITIONS GALLIMARD, PARIS, 1978.
• BOURDIEU, PIERRE, PASSERON, JEAN-CLAUDE, LES HERITIERS : LES ETUDIANTS ET LA CULTURE, ÉDITIONS DE MINUIT, 1964.
• DELEUZE, GILLES, LE PLI, ÉDITIONS DE MINUIT, PARIS, 1988.
• DERRIDA, JACQUES, LA VERITE EN PEINTURE, ÉDITIONS CHAMPS FLAMMARION, PARIS, 2010.
• HAVELANGE, CARL, DE L'ŒIL ET DU MONDE. UNE HISTOIRE DU REGARD AU SEUIL DE LA MODERNITE, ÉDITIONS FAYARD, PARIS, 1998.
• KLEIN, ROBERT, LA FORME ET L'INTELLIGIBLE, TEL, ÉDITIONS GALLIMARD, PARIS, 1970.
• LEGRAND, YVES, VISION, LUMIERE, ECLAIRAGE, ÉDITIONS DE
• LA REVUE D'OPTIQUE THEORIQUE ET EXPERIMENTALE, PARIS, 1958.
• MENKE, CHRISTOPH, LA SOUVERAINETE DE L'ART. L'EX
• PERIENCE ESTHETIQUE APRES ADORNO ET DERRIDA, LIBRAIRIE ARMAND COLIN, PARIS, 1993.
• MERLEAU-PONTY, MAURICE, SENS ET NON-SENS, ÉDITIONS GALLIMARD, PARIS, 1996.
• MERLEAU-PONTY, MAURICE, L'ŒIL ET L'ESPRIT, COLLECTION FOLIO ESSAIS, ÉDITIONS GALLIMARD, PARIS, 1985.
• PASSERON, RENE, L'ŒUVRE PICTURALE ET LES FONCTIONS DE L'APPARENCE, LIBRAIRIE PHILOSOPHIQUE J. VRIN, PARIS, 1992.
• POPPER, FRANK, L'ART A L'AGE ELECTRONIQUE, TRADUCTION FRANK STRASCHITZ, ÉDITIONS FERNAND HAZAN, PARIS, 1993.
• POPPER, FRANK, ART, ACTION ET PARTICIPATION : L'ARTISTE ET LA CREATIVITE, ÉDITIONS KLINCKSIECK, PARIS, 2007.
• SAMI-ALI, MAHMOUD, LE BANAL, ÉDITIONS GALLIMARD, PARIS, 1980.
• SERRES, MICHEL, L'ART DES PONTS, ÉDITIONS LE POMMIER, PARIS, 2013.
• TANIZAKI, JUNICHIRO, ÉLOGE DE L'OMBRE, ÉDITIONS VERDIER, PARIS, 1978.

OUVRAGES SUR L'ARCHITECTURE ET LE DESIGN – ENTRETIENS, ESSAIS, HISTOIRE

DAI4 /4e ANNÉE D'Architecture Intérieure / Design

Coordinateur : OLIVIER SIREYZOL

PRÉSENTATION DE L'ANNÉE

Préparation du certificat de concepteur-décorateur – développer un parti pris

• Cette année est celle de l'acquisition du parti pris. Les projets acquièrent une dimension sociétale. En atelier tous les étudiants travaillent ensemble sur le même projet et ils se familiarisent parallèlement avec la dynamique du tutorat.

APPRENTISSAGES

• Maîtriser des projets de différentes échelles
• Dialoguer avec différents tuteurs
• Développer son parti pris
• Concevoir un cahier des charges
• Concevoir des avants projets sommaires
• Les temps forts de l'année :

ANNÉE AXÉE SUR L'INTERNATIONAL

• Possibilité d'étudier un semestre en **Erasmus** (voir page international), de participer au workshop international dans un établissement partenaire du système Erasmus
• Participation à des **compétitions nationales et internationales**
• Possibilité d'effectuer ses **études en alternance.**

ÉVALUATION

• La recherche de documentation, la conception des projets et leur réalisation correspondent à environ 1000 heures de travail et s'approche des normes ECTS.
• Chaque matière fait l'objet de notes de rendus de projets incluses dans un **contrôle continu.**
Chaque matière doit être validée par l'obtention au moins de la note **D+ (10)** pour passer dans l'année supérieure. Une épreuve de rattrapage est proposée aux étudiants défaillants sous certaines conditions.

CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION

• Le programme comprend les ***matières suivantes***, entourées d'asterix **dans le tableau ci-dessous.**
• Les points manquants sont validés par l'évaluation du tuteur de stage.

Culture Professionnelle	Semestre 1	Semestre 2
Atelier d'Architecture Intérieure	*7*	*7*
Design	*6*	*6*
Design topics (Anglais)	1	1
Conception du book	-	*1*
Tutorat de pré mémoire	*4*	*4*
Techniques professionnelles		
Rough	4	4
Évaluation des stages d'été	*2*	-
Infographie (3ds Max)	*4*	*4*
Participation à la vie de l'école	-	*1*
Développement créatif		
Recherche colorée	2	-
Design Graphique	-	2
Total	**30**	**30**

DA14 /Culture Professionnelle

ATELIER D'ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Semestre 1: Crédits ECTS : 7 / 98 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 7 / 105 heures de cours

Enseignant : **Enora POSTEC & Jean Luc TERRIER & Nicolas AMAR**

Objectif du cours :

• Acquisition de l'autonomie dans la définition d'un parti architectural et dans le développement d'un projet d'architecture jusqu'à son aboutissement.

Semestre 1
Workshop : Habitat temporaire / d'urgence
• Développement préliminaire de l'analyse architecturale dans le cadre d'un workshop de rentrée.
• Choisir un projet de référence parmi ceux proposés par l'équipe pédagogique, l'étudier en analysant le contexte, son insertion dans le site, le parti pris architectural, la typologie, le choix des matériaux avec une attention particulière aux qualités d'usages, au traitement des circulations et des entre-deux, aux parcours, à l'interface intérieur/extérieur.
• Développer les thématiques qui paraissent pertinentes au regard du projet analysé.
• Traduire ces différentes notions en schémas ou coupes de principe accompagnées de légendes et d'annotations explicatives.

Concours MINIMAOUSSE : Concevoir une unité d'habitation temporaire, éco-pensée et autonome.
• Le sujet de la 6e session du concours **Mini Maousse 2015-2016** sera consacré à la conception d'une unité d'habitation et d'un lieu de vie temporaire intitulée « **La nouvelle maison des jours meilleurs** » en référence à Jean Prouvé et sa maison pour l'Abbé Pierre.
• Il s'agira de concevoir une unité modulable, adaptable, empilable, démontable et transportable pour répondre à différentes situations
• Elaborer une proposition sur la base du cahier des charges transmis.
• Etude du contexte et de l'insertion dans le site (urbain, rural, environnement, type de climat, effet d'intégration, effet de contraste, orientation, dialogue avec des éléments du site, traitement des accès, espaces extérieurs, niveau de sol par rapport au sol naturel de référence, cadrage des vues…)
• Définir un parti architectural et les qualités d'espaces créés

• Notions abordées :
- Habitat collectif - Prolongement extérieur privatif Espaces collectifs ouverts _couverts - Accès - Accessibilité - les différents types de circulations / Qualité d'usages / Appropriation d'espaces / Implantation - Déploiement / Articulations - Connexions /Empilement - Superposition - Glissement - Emboîtement - Imbrication /Dialogue avec le paysage - Ouvertures - Cadrages de vues / Construction industrialisée / Économie de moyens / Matériaux / Série - Répétition / Modularité / Transportable - Démontable / Structure – Ossature /»Mécanismes» issus ou commun à d'autres secteurs d'activités / Montage – Démontage / Construction bio climatique / Matériaux recyclables/ recyclés / réemploi / Énergies Autosuffisance – Autonomie / Couverture - Abris - Toiture / Matériaux
• Développement du projet en traitant l'enveloppe et la composition des façades.
• Exprimer les qualités d'usage générées par ce choix
- Choix des matériaux, choix des modes constructifs et structurels, travail sur la continuité de l'enveloppe, éléments préfabriqués, matériaux naturels ou industrialisés, recyclage, effet de légèreté, effet de robustesse, travail sur la lumière, la couleur, les percements, l'opacité, la solidité ou la dématérialisation de la façade).

Semestre 2
• Projet de réhabilitation d'un petit bâtiment avec création d'un centre d'enseignement musical : un espace ouvert à tous, quel que soit son âge et sa pratique (ou non) de la musique, pour découvrir, pratiquer, créer et échanger tout au long de l'année, autour d'ateliers, de formations, d'expositions, de spectacles, de conférences et de rencontres avec artistes et acteurs dans le domaine de la musique.

Objectifs :
• Analyse du génie du lieu / organisation et optimisation des espaces
• Définir les enjeux du projet au vu du programme et des informations recueillies
• Définir un parti architectural / Exprimer une idée fédératrice
• Mise en place d'une méthode de travail pour faire aboutir un projet
• Apprendre à développer une idée / étudier différentes possibilités / tester une idée
• Evaluer la pertinence de la proposition
• Travail sur la flexibilité des espaces et les possibilités pour les usagers de s'approprier les espaces
• Placer l'usager au cœur du projet et étudier les qualités d'usages des espaces proposés
• Etude du design et des agencements intérieurs en relation avec le parti architectural
• Approche des différents types d'appareils d'éclairage et des différentes sources lumineuses, des solutions acoustiques et phoniques
• Apprendre à **communiquer clairement les intentions d'un projet** en développant les outils de représentation les mieux adaptés / apprendre à développer oralement des arguments pour défendre son projet

Evaluation : La note en contrôle continu. et Jury de fin de semestre

DAI4 /Culture Professionnelle

DESIGN

Semestre 1: Crédits ECTS : 6 / 56 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 6 / 45 heures de cours

Enseignant : **Olivier VEDRINE & Veronique MAIRE & Rebecca VALLEE-SELOSSE**

Objectif du cours :

Semestre 1

- Prospectives & Savoir-Faire dans « l'habitat d'urgence » :
- Associer **design d'objet & architecture intérieure** autour d'un projet commun: **Mini-Maousse.**
- Une série de workshops qui accompagnent les pré-mémoires, les projets d'archi intérieure et les événements en partenariat, concours.
- Une année de coaching en preview des diplômes DAI5 de l'année suivante.
- Constat sociologique et attentes des consommateurs.

- Ces cours/tutorats ont pour objectifs de développer:

1. L'approche du projet design par le choix d'une thématique contemporaine, sociale mais personnelle,
2. Les outils du dessin et de la représentation,
3. Le sens de la recherche selon une fonction,
4. Les modes de production d'objets artisanaux et/ou industrialisables, DIY, etc...
5. L'entreprise indépendante ou co-working.

Semestre 2

- Projet Designer Days /Esam Design.
- Développement et événementiel avec un partenaire industriel selon une thématique générale.

Evaluation en contrôle continu

- Pré-rendu, énoncé des intentions et programme : début novembre 2015.
- Rendu : décembre, puis janvier avec l'équipe enseignante du cursus d'Architecture Intérieure..

DESIGN TOPICS (ANGLAIS)

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 / 30 heures de cours

Enseignants **: James PIDCOCK**
NB : Ce cours est dispensé en anglais.

Objectif du cours :

- As this is the third year for this group studying design topics most students have a good level of English which means they can understand more complex narratives. We are able to develop more complex conversations in the creative realm. Naturally we continue to expand on the grammar we covered the previous 2 years.
- We also continue to work on various design topics in English. We visit some design stores and talk about the design industry with an aim to **develop a critical and analytical way of thinking and talking.** We do more in depth description exercises giving the students the opportunity to put their design vocabulary to good use but also the thinking has to be in depth.
- We are moving towards **professionalism** here, they need to think, talk and write professionally. We also work on letter writing and CVs and we look at vocabulary and idioms specific to their individual projects.

Evaluation en contrôle continu

CONCEPTION DU BOOK

Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 / 20 heures de travail personnel

Collège d'enseignants

Objectifs du cours :

- A la fin du semestre 2, l'étudiant présente à un jury de professeurs : son book dans lequel il sélectionne ses meilleurs travaux des années précédentes et du semestre.
- Ainsi l'étudiant peut répondre à tout moment à toute demande de stage et les professeurs ont une vision globale de l'étudiant de ses forces et de ses faiblesses.
- Les critères d'évaluation sont la présentation, le soin et la qualité professionnelle de la sélection.

TUTORAT DE PRÉ MÉMOIRE

Semestre 1: Crédits ECTS : 4 / 30 heures de tutorat
Semestre 2 : Crédits ECTS : 4 / 30 heures de tutorat

Enseignants : **Sophie ROULET & Jean-Louis POITEVIN**

Objectif du cours:

- Le pré-mémoire **définit d'un axe de recherche personnelle** intégrant architecture intérieure, design et vision prospective. Cette dimension prospective doit être analysée dans le pré-mémoire comme productrice d'espace et de forme.
- Cette première approche doit ouvrir sur des pistes thématiques pour aborder mémoire et projet personnel de cinquième année. Le pré-mémoire doit **poser clairement une problématique** accompagnée d'exemples et de référence analysant les réponses aux enjeux définis.

- Méthodes :
  - Travail en demi-groupe
  - Exposés par groupe et rédaction individuelle du pré-mémoire

DAI4 /Techniques professionnelles

ROUGH

Semestre 1: Crédits ECTS : 4 / 28 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 4 / 28 heures de cours

Enseignant : **Christian TACHA**

Objectif du cours :

• L'étudiant applique son sens du croquis au feutre à ses différents projets. Il rend des carnets de rough de recherche. Il l'applique au plan de circulation et au rough d'ambiance. Des exercices particuliers viennent compléter l'approche du projet d'architecture intérieure.

Evaluation en contrôle continu

ÉVALUATION DES STAGES D'ÉTÉ

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 1 mois de stage en DAI3 et travail personnel soutenu en 1 heure devant un jury

Jury : **Olivier SIREYZOL & Sophie BOUTREUX**

Objectifs du stage

• Pendant les vacances scolaires après sa troisième année (DAI3), l'étudiant doit effectuer un stage de un mois en agence d'architecture, d'architecture intérieure, ou société d'agencement. Il doit assurer lui-même la recherche de son partenaire de stage.
• En rentrant en quatrième année (DAI4), il doit remettre à l'école une fiche d'évaluation du stage remplie par son tuteur.
• Un **rapport de stage de 10 pages :**

L'introduction - 1 à 2 pages
• Pourquoi et comment ce stage a été choisi ? Présentation très globale de l'entreprise, du secteur d'activité et du poste du stagiaire.

Développement - Plan type
• 1. L'entreprise et son secteur d'activité
• 1a. Le secteur d'activité
• 1b. L'entreprise

• 2. Le stage
• 2a. Les missions. Présentation et analyse.
• 2b. Le bilan
• Le bilan doit présenter les résultats obtenus dans les missions, l'appréciation du maître de stage, et votre appréciation personnelle. Également seront présentées les difficultés rencontrées et les solutions apportées.
• Quels sont les enseignements et apports du stage en termes de connaissances et de compétences ?

Conclusion
• La conclusion résume bien sûr, dans une première partie, les principaux éléments de votre rapport de stage. Mais la conclusion permet aussi dans une deuxième partie de vous interroger sur la suite et de mettre en perspective votre stage dans votre formation et dans votre projet professionnel, c'est-à-dire quelles seront les conséquences du stage dans votre formation et dans votre future recherche d'emploi.

Soutenance
• Présentation devant un jury de professeurs de 2 documents :
1. Fiche d'évaluation remplie par le tuteur de stage
2. Rapport de stage.

PARTICIPATION À LA VIE DE L'ÉCOLE

Semestre 2 : Crédits ECTS : 1
3 heures de disponibilité.

Chef de projet: **Anaïs BIENVENU- LEBEL**

Objectif du projet :

• Chaque élève est appelé à **participer à la vie d'une équipe ou d'une entreprise**. Il doit savoir prendre des responsabilités et des initiatives. Il doit pouvoir assurer la promotion de son groupe.
• Ce point est attribué en fonction de la participation aux journées portes ouvertes ou autres actions de promotion de l'école.

DAI4 /Techniques professionnelles

Coordinateur : OLIVIER SIREYZOL

INFOGRAPHIE (3DS MAX)

Semestre 1: Crédits ECTS : 5 / 35 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 5 / 38 heures de cours

Enseignant : **Olivier SIREYZOL**

Objectif du cours :

• Enseignement du logiciel 3DS MAX, appliqué à l'architecture et au design.

• À l'instar de la perspective traditionnelle, un certain nombre de travaux se feront en partenariat avec les ateliers d'architecture intérieure et de design, les élèves devant produire des visuels 3D pour étayer leurs projets.
• D'autres exercices auront pour base des projets d'architecture existants.

• La méthodologie restera peu ou prou la même que l'année précédente. De plus, on insistera sur le regard critique que l'on peut avoir sur l'imagerie 3D, sur certains stéréotypes, sur le piège de la « belle image » en général et sur la nécessité de varier les types de rendu et les approches formelles. Toujours penser en termes de projet et de pertinence de l'image par-rapport à celui-ci.

Evaluation en contrôle continu

Bibliographie indicative

• COUWENBERGH (JEAN-PIERRE), GUIDE DE RÉFÉRENCE 3DS MAX 2XXX, ÉD. EYROLvS.
• EMERY (HERVÉ), STUDIO PRO - TRAVAUX PRATIQUES DE MODÉLISATION 3D, ÉD. ESKA, 2004
• ENSEIGNEMENT DES LOGICIELS 3DS MAX ET V-RAY, APPLIQUÉS À ET EGGERT (ENRICO), KUHLO (MARCUS), ARCHITECTURAL RENDERING WITH 3DS MAX AND V-RAY, FOCAL PRESS, WALTHAM, 2010

DAI4 /Développement créatif

RECHERCHE COLORÉE

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 28 heures de cours

Enseignant : **Rémy MARCON**

Objectif du cours :

Thème : Abstraction

• Réaliser une production mettant en relation plusieurs constituants plastiques sans chercher à représenter la réalité.

Démarche opérationnelle

• les matières : associer plusieurs mediums colorées (gouache, acrylique, encre, pastels gras…)
• Les gestes : travailler selon différents mouvements (longs, brefs, rythmés, arrondis, légers, appuyés, libres…)
• Les outils : utiliser plusieurs instruments pour produire des traces variées.
• Composer : proposer des opérations plastiques telles que superposer, retoucher, épaissir, prolonger…

Appréciation et ouverture créative

• Observer les effets des combinaisons, matières, gestes, outils et composition.
  - Netteté et harmonies colorées
  - Variété et qualité de matières
  - Force et amplitude des gestes
  - Diversité des traces en relation avec les outils utilisés
• Références culturelles
  - L'Art abstrait (Malevitch, Kandinsky…)

Thème : l'animal

• Représenter un ou des animaux réels selon différents points de vue

Démarche opérationnelle

• Choisir un mode de représentation : De face, de profil, de trois-quart, en pied.
• Choisir un style de représentation :
  - Avec précision et détails (figuratif);
  - Avec expression (taches colorées);
  - Avec impression (mouvement et flou).
• Procédé de représentation : **la peinture**

Evaluation terminale par l'examen du dossier de productions.

DESIGN GRAPHIQUE

Semestre 2: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

Enseignant : **Damien VALERO**

Objectifs du cours :

• Finalisation de la papèterie
• Finalisation du montage du portfolio
• Mise en place et mise en page d'un rendu de projet d'architecture intérieure
• Grille de mise en page, et couverture du pré mémoire

Evaluation en contrôle continu

Bibliographie indicative :

• KLANTEN, EHMANN, HUEBNER, TACTILE, HIGH TOUCH VISUALS, ED. DIE GESTALTEN VERLAG, 2007
• NO NO, TYPEPLAYER, ED. PAGEONE, 2009

DAI5 /5e ANNÉE D'Architecture Intérieure / Design

PRÉSENTATION DE L'ANNÉE

Préparation du certificat d'Architecte d'Intérieur / Designer (reconnu au niveau II du RNCP)

• Cette année est accessible aux étudiants de DAI4 et de 3ème année de formation continue. Aucune admission en équivalence n'est autorisée.

STAGE

• L'étudiant doit consacrer deux mois de ses vacances de l'année précédente à un stage en entreprise.
• En rentrant en cinquième année, il doit remettre à l'école une fiche d'évaluation du stage remplie par son tuteur.

OBJECTIFS

• **Développer l'autonomie**
• Aboutissement du cursus, cette année synthétise les • acquis des années précédentes.
• Son objectif est de prouver son autonomie dans la maîtrise :
- Des outils
- De la méthode du projet
- Dans le développement de concept
- Dans l'affirmation d'un parti-pris esthétique et créatif
- Dans la communication du projet

PRÉPARATION DU BOOK FINAL

• Toute l'année l'étudiant travaille en tutorat et développe un projet d'architecture intérieure et un projet de design. Un **mémoire** présente la dimension prospective de ces deux projets.
• Il soutient son projet en fin d'année devant un **jury composé des membres des syndicats professionnels et d'architectes d'intérieurs** ou designers, français et étrangers. Cette soutenance est l'unique opportunité de valider son diplôme. Elle ne donne droit à aucun rattrapage.

LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE

• Un dialogue permanent avec différents professionnels
• Le rythme de l'année est ponctué de pré jurys pour préparer l'étudiant à son épreuve finale.
• Le rythme du tutorat permet de suivre cette année en **contrat de professionnalisation** sans aucun aménagement d'horaire.
• Cette année clôt la formation d'architecte intérieure. Particulier, l'enseignement de cette année ne donne pas lieu à un rythme semestriel des cours et n'est pas ouvert à un échange Erasmus. En effet, l'obtention de l'ensemble des crédits ECTS n'est pas conditionnée à un contrôle continu mais à la **réussite à l'examen final, délivrant par ailleurs le diplôme.**

DAI5 Architecte d'intérieur / Designer Tutorat de Diplôme	**ECTS**
Architecture intérieure	
Design	
Mémoire	
Conception du book	
Support technique	
Infographie	
Anglais professionnel	
Insertion professionnelle	
Workshop : Ma petite entreprise	
Déontologie et pratiques de la profession	
Soutenance finale	**60**

DAI5 /Tutorat de diplôme

Tuteurs :
256 heures

PIERRE ANGELO CARAMIA
OLIVIER VÉDRINE
REBECCA VALLEE-SÉLOSSE
SOPHIE ROULET
RAYNALDINE MOLON
JOFFREY DIEUMEGARD
ISABELLE GÉNYK

ARCHITECTURE INTÉRIEURE

Projet personnel

• L'étudiant élabore son projet personnel d'architecture intérieure avec un ou plusieurs tuteurs.
• Le projet devra proposer l'**aménagement détaillé d'un espace d'environ 500 m2**, soit autonome, soit intégré dans un programme plus vaste.
• Il s'appuiera sur un PARTI-PRIS (concept) clair et volontaire; les démarches expérimentales, transculturelles, personnelles (identitaires) seront encouragées.
• Le projet sera présenté sous forme de planches comportant des dessins à l'échelle et des images de mise en situation afin d'exprimer l'ambiance et la plasticité des lieux, de l'ensemble jusqu'au détail.

Séquences

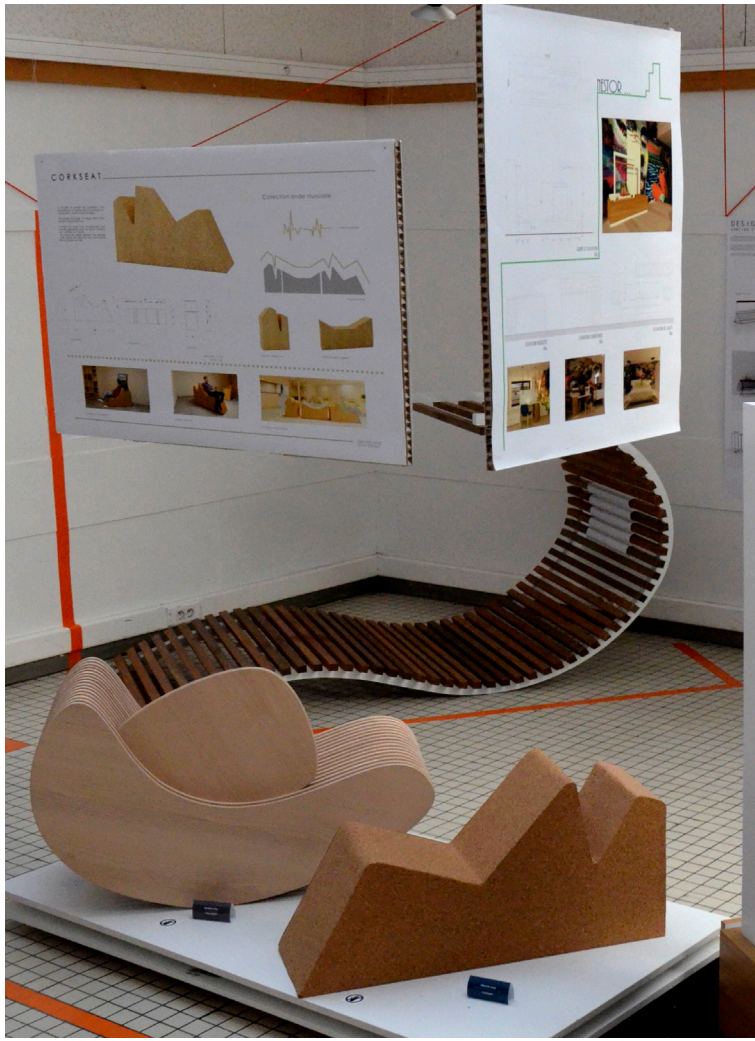
• Le cours est divisé en 6 séquences
• Chaque séquence est **validée par une soutenance**.
• Les étudiants travaillent en tutorat pour préparer ces soutenances.
• Séquence 1 : Choix d'une problématique architecturale
• Séquence 2 : Présentation d'un lieu adapté au développement de cette problématique
• Séquence 3 : Conception d'un avant projet sommaire
• Séquence 4 : Rendu de la rédaction du mémoire
• Séquence 5 : Présentation d'un avant projet définitif
Séquence 6 : Préparation de la soutenance finale

DESIGN

Reflexion

• L'étudiant réfléchi à son projet design, à partir d'un choix de processus de fabrication:
- Artisanat et Métiers d'Art,
- Systèmes de production industrielle,
- Ou l'approche d'un matériau et d'un savoir faire.

• Pendant la première période, une étude du marché du design, des lieux, des marques et des produits (de la conception à la distribution) en rapport aux typologies de produit sur lesquels l'étudiant souhaite travailler est effectuée.



DNSEP /Tutorat de diplôme

MÉMOIRE

• Le mémoire est rendu à l'issue de la 2ème période, soit le **30 janvier 2016**

Objectifs du mémoire

• En dehors de présenter votre projet à 5 membres du jury de fin d'année, il doit témoigner de vos acquis durant votre cycle de formation, de votre personnalité, de vos compétences dans le domaine de l'architecture intérieure et du design

Le mémoire comprend :

1. La forme

• Vous devez accorder de l'importance à la présentation de votre mémoire
• Sans être d'une originalité époustouflante, les membres du jury doivent y voir un travail, un souci de rendre attractif votre mémoire.
• Pour appuyer la présentation de votre projet, ce dernier devra reprendre les codes graphiques de vos planches : couleurs, typos...

2. Le fond

• Le **mémoire** présente le cadre théorique de votre reflexion. Il étudie les différents aspects de la **problématique** que vous souhaitez developper. Il recense des exemples qui font l'objet d'une **analyse critique** et enfin, il justifie le **choix du site** et du programme.
• Le mémoire commente vos **2 projets :**

1. architecture intérieure
2. design

ARCHITECTURE INTERIEURE

Il répond aux 3 règles suivantes :

1. Présenter **l'axe théorique global** que vous avez choisi en début d'année (cf. groupes ou pas selon les cas)
2. Poser la **problématique** de manière claire
3. Expliciter en quoi votre projet y répond.

DESIGN

1. Présenter le matériau choisi
2. Définir une problématique liée à ce dernier et à ses techniques d'exploitation
3. Proposer une réalisation

• Pour appuyer votre programme et votre argumentation, vous injecterez des éléments tels que :

- Analyse du contexte
- Références en architecture intérieure et design, inspirations...
- Votre regard critique sur ces derniers
- Citations
- En annexes : histoire, bibliographie, articles presse, autres exemples...

CONCEPTION DU BOOK

Collège d'enseignants

Objectifs du cours :

• C'est un book final afin **d'entrer dans le monde professionel.**
• Les critères d'évaluation sont la présentation, le soin et la qualité professionnelle de la sélection.

Tuteurs :

256 heures

PIERRE ANGELO CARAMIA
OLIVIER VÉDRINE
REBECCA VALLEE-SÉLOSSE
SOPHIE ROULET
RAYNALDINE MOLON
JOFFREY DIEUMEGARD
ISABELLE GÉNYK

DAI5 / Support technique & Insertion professionnelle

INFOGRAPHIE

90 heures

Enseignant : **Samuel GOMEZ**

• L'atelier d'infographie est réservé à la finalisation des projets d'architecture intérieure et la mise en page du mémoire. L'enseignant assiste l'étudiant dans la réalisation de ses 3D et la composition de ses panneaux de rendus de projet.

ANGLAIS PROFESSIONNEL

45 heures

Enseignante : **Brigitte KAHANE.**

Objectifs du cours:

• Se préparer à exporter son talent à l'international, à travailler en Free-lance sur des projets en dehors de nos frontières ou dans une agence/cabinet aux projets internationaux.
• Explorer des thématiques et des réalisations internationales permettant de nourrir les projets des étudiants ou de soutenir leur projet en anglais : lexique propre aux architectes d'intérieur, tendances ou réalisations.
• Repérer des secteurs en développement à l'international : analyse et production de travaux critiques en anglais sur des réalisations à fort potentiel. Travail sur des thématiques choisies par les étudiants.
• Etre capable de se documenter et de s'inspirer en anglais : consultation permanente des websites internationaux ou magazines tendances, architectures d'intérieur et décoration.
• Optimiser son expression orale : libérer la prise de parole, lever les freins, favoriser l'échange des étudiants en anglais, afin d'être capable de soutenir son projet, être performant à un entretien professionnel et travailler dans des équipes multi-culturelles en France ou à l'étranger.
• Enrichir son niveau d'anglais écrit par un travail personnel et en groupe sur des thématiques propres à l'Architecture d'Intérieur (Agencement, Rénovation...)
• **Pouvoir rechercher des offres d'emploi ou de stages à l'international.** Savoir où chercher les propositions ou l'information nécessaire. Etre capable d'écrire son résumé, faire son book, se présenter, expliquer ses centres d'intérêt ainsi que ses motivations et ses travaux, en anglais

WORKSHOP : MA PETITE ENTREPRISE

Préparation à l'entrée dans la vie active
35 heures

Intervenant : **Sophie BOUTREUX**

Objectifs du workshop :

• Accompagner les étudiants de 5ème année dans la préparation de leur **entrée dans la vie professionnelle** est l'objectif des workshops organisés par l'ESAM Design.
Intitulés « ma petite entreprise », ces ateliers d'une semaine proposent deux axes de travail : monter son entreprise et devenir salarié.

• Les futurs diplômés peuvent ainsi bénéficier des **conseils de professionnels** de l'architecture, du design ou de cabinets de recrutement, d'outils de préparation tels que simulations d'entretiens et méthodologies approuvées.

DÉONTOLOGIE ET PRATIQUES DE LA PROFESSION

21 heures

Intervenant : **Stéphane GUEGUEN du CFAI**

• Ces conférences présentent les règles du métier d'architecte d'intérieur : le contrat, l'obligation de s'assurer ; les règles administratives, les permis de construire, les formalités administratives d'un chantier.

SOUTENANCE FINALE

• L'enseignement de l'année est dispensé selon l'emploi du temps et le planning fixés en début d'année et correspond à un total de : 400 heures dont 7 heures de soutenance de jury final. La journée de soutenance est programmée à l'issue de la formation.

La validation de la formation repose sur une épreuve de présentation des projets et des mémoires et de son book général devant un jury composé de professionnels et de membres des syndicats professionnels d'architecture intérieure. **Une moyenne générale de 12** est nécessaire pour obtenir la validation. Aucun rattrapage n'est envisageable.

DG

Designer Graphique

DESIGNER GRAPHIQUE

ADMISSION

• Le pôle Design Graphique est ouvert aux étudiants issus de l'année préparatoire ou Design 1, aux titulaires d'un Bac STD2A et par équivalence aux étudiants français et étrangers.

• Un cursus en 5 ans:
1 : L'Année préparatoire ou tronc commun de design (1 an)
2 à 3 : La préparation du Bachelor de concepteur-décorateur (BAC +3)
4 à 5 : La préparation du titre de Designer Graphique (BAC +5)
RNCP niveau II,

OBJECTIFS

• Le pôle Design Graphique forme des designers graphiques polyvalents, possédant une solide culture graphique et connaissent les particularités de chaque média.
• Face aux mutations constantes que connaissent les métiers du design graphique, l'Esam design a mis en place un dispositif pédagogique favorisant à la fois le développement de l'autonomie, du talent personnel, et l'adéquation aux exigences de la profession.
• Tout au long de son cursus, l'étudiant apprend à analyser les images et à comprendre leurs messages, à concevoir des signes, des visuels des textes et des campagnes. A hiérarchiser l'information, à développer une direction artistique personnelle sur une campagne articulée autour de médias différents.
• Des cours de culture générale et d'anglais professionnel complètent et enrichissent cet enseignement.

UNE INSERTION PROFESSIONNELLE RÉUSSIE

• Parallèlement, dans l'optique de favoriser l'insertion professionnelle de ses étudiants, l'Esam Design propose un système de mobilité internationale, et ouvre la possibilité de s'intégrer progressivement dans le monde du travail :
• Possibilité de partir un semestre dans l'une des écoles Erasmus partenaires (2e, 3e année)
• Un stage obligatoire de 3 mois en 4e année
• Possibilité de suivre ses études en alternance (4e et 5e année)

CONTENU DU CURSUS

Le cursus en Design Graphique vous apprend à **orchestrer avec cohérence les différents domaines de communication :**
• L'identité visuelle
• L'édition (rapport texte/images)
• L'affiche
• L'illustration
• La photo
• La vidéo
• Le webdesign
• L'événementiel
• L'animation et le motion design
• Le packaging
• La communication numériques et les objets connectés
• Les aplplications
• Les objets connectés

LES MÉTIERS

Le **designer graphique** peut :
• Exercer le métier de directeur artistique
• Assurer la cohérence d'une campagne déclinée sur plusieurs médias
• Concevoir l'identité visuelle d'une marque
• Elaborer des outils de communication destinés à valoriser une marque ou une entreprise
• Créer et animer un site
• Participer à la mise au point d'un produit : design, packaging
• Exprimer son talent grâce à l'illustration, l'animation, la photo et la vidéo

Où exercer les métiers du design graphique ?

1 Agences de publicité et de communication
2 Studios
3 Entreprises et sociétés
4 Dans le cadre d'une activité indépendante free lance)

DG2 / 2e ANNEE DE DESIGNER GRAPHIQUE

Coordinatrice : LAURE PRÉDINE

PRÉSENTATION DE L'ANNÉE

Maîtriser les fondements du design graphique

• L'étudiant acquiert les différents repères nécessaires à l'exercice de son futur métier. Il s'immerge dans la culture graphique, aiguise son regard, et acquiert les bases de la composition pour l'édition avant d'aborder le web ;
• Il s'exerce à la méthodologie de la pensée visuelle pour apprendre à concevoir.

APPRENTISSAGES

• S'exprimer avec les signes
• Connaitre les caractères typographiques
• Dessiner un logotype
• Composer une page
• Cadrer une image en fonction de la finalité de son utilisation
• Manier le sens des mots et des images
• Aborder les sites web

LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE

• Séminaire de cohésion avec les DAI2 à la Ferme de Villefavard dans le Limousin comprenant une initiation à la Vidéo.
• Possibilité d'étudier un semestre en Erasmus Participation à des concours nationaux.
• Dès le premier semestre l'étudiant commence à concevoir son book
• Visite du salon du livre, sortie théatre

Culture Professionnelle	Semestre 1	Semestre 2
Communication Visuelle	3	3
Histoire du Graphisme	2	1
Atelier d'écriture	2	2
Graphics History (Anglais)	2	1
Conception du book	-	1
Techniques professionnelles		
Rough	2	2
Initiation au web	3	3
Infographie (Photoshop, Illustrator, Indesign)	4	3
Approche du volume	1	1
Participation à la vie de l'école	-	1
Développement créatif		
Typographie	3	2
Identité visuelle	3	3
Photographie	2	2
Introduction à l'édition	-	2
Illustration	2	2
Dessin d'académie	1	1
Total	**30**	**30**

DG2 / Culture Professionnelle

COMMUNICATION VISUELLE

Semestre 1 : Crédits ECTS : 3 / 30 heures cours
Semestre 2: Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours

Enseignante : **Laure PREDINE**

Objectifs du cours :

Semestre 1
• Eveil de la curiosité.
• Communiquer une idée en faisant les bons choix.
• Méthodologie de la pensée visuelle appliquée sur la question « avoir 20 ans ».
• Se représenter par un signe : Travail en couleur et en noir et blanc. Etude de la lisibilité en grand et petit format.

• Ce cours est divisé en sujets qui font l'objet d'une évaluation. La validation de la matière repose sur l'obtention de la moyenne générale des différents projets du semestre
Sujet 1 : La boite
Sujet 2 : Avoir 20 ans
Sujet 3 : Qui je suis - carte heuristique
Sujet 4 : Un signe pour me représenter

Semestre 2
• Projet d'édition à partir de proverbes et de fables inventés en atelier d'écriture.
• Projet d'affiche réalisé en linogravure d'après un spectacle de Carolyn CARLSON : «double vision»
• Travail d'interprétation graphique sous forme d'affiche d'un spectacle avec la technique de la linogravure imposée ;

Projets d'éditions :
• Apprentissage de la mise en page : rapport texte/image. La gestion des blancs .Les grilles de mise en page et la mise en page modulaire. Les niveaux de lecture et les choix typographies.
• Cet atelier est divisé en projets qui font l'objet d'une évaluation. La validation de la matière repose sur l'obtention de la moyenne générale des différents projets du semestre
Sujet 5 : Affiche d'un spectacle de Carolyn Carlson.
Sujet 6 : Document d'édition à partir de proverbes inventés
Sujet 7 : Double page inspirée du spectacle de Carolyn CARLSON – Sujet Transversal avec la création d'un texte..

PROJET TRANSVERSAL

Semestre 2 : 20 heures de cours

Enseignants : **Laure PREDINE, Bernard BENEY**

• Cours transversal entre la **communication visuelle** et l'**atelier d'écriture.**
• Un tutorat mis en place pour suivre la bonne évolution du projet et pour donner les méthodes de travail nécessaires.

Objectifs du projet :

Semestre 2
• Création d'un texte inspiré du spectacle : « double visions » mise en scène par Carolyn CARLSON au théâtre de Chaillot. Illustration et mise en page du texte en double page.

HISTOIRE DU GRAPHISME

Semestre 1 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures cours
Semestre 2: Crédits ECTS : 1 / 30 heures de cours

Enseignant : **Guillaume FRAULY**

Objectifs du cours :

• Développer un regard personnel des étudiants sur les grands noms du graphisme étudiés en cours.
• Chaque séance comprend un tour d'horizon de l'actualité du graphisme de la semaine et une conférence sur l'histoire du graphisme.
Semestre 1
• De Stijl / L'art Décoratif / L'école Polonaise :
• Ce projet consiste à se pencher sur une marque, française ou internationale, et de raconter l'histoire de sa communication en s'appuyant sur les messages visuels émis depuis sa création.
• La validation de la matière repose sur le rendu d'un travail autour d'une histoire de l'évolution visuelle d'une marque.

Semestre 2
• L'école Suisse. / Histoire d'un caractère Helvetica.

Evaluation en contrôle continu

DG2 / Culture Professionnelle

ATELIER D'ÉCRITURE

Semestre 1 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

Enseignant : **Bernard BENEY**

Objectifs du cours :

• Familiariser les élèves avec les possibilités inventives et créatives qu'offrent les mots. L'image traitée comme une «matrice fictionnelle » permettra d'abord d'aborder la narration comme « illustration » possible de l'image.
• Des exercices d'invention verbale et narrative développeront cette première approche de la fiction, puis les techniques de « littérature potentielle » sensibiliseront les élèves à la poétique de la règle et du hasard.

Semestre 1
• Initiation à la logique du regard, à l'expressivité des sons et à la fiction de l'invraisemblable. Exercice autour de la fiction de l'objet, et de la narration. Découverte des contraintes de lipogrammes, et des homophonies.

Semestre 2
• Apprentissage des contraintes de style : développer l'inventivité langagière (interjections et onomatopées) Initiation au mode de narration de l'image animée. Initiation à la narration par le texte et l'image, initiation à l'écriture de genre et à la fiction du vraisemblable.

L'évaluation du cours est le contrôle continu des différents exercices donnés en cours et à la maison.

GRAPHICS HISTORY (ANGLAIS)

Semestre 1 : Crédits ECTS : 2 / 21 heures cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 / 20 heures de cours

Enseignant : **Guillaume FRAULY**

Objectifs du cours :
• NB cours dispensé en anglais.

Cours magistraux
• Ce cours est l'occasion de présenter des créatifs en dehors d'un cours historique dispensé en DG2 et de revenir sur l'actualité du graphisme dans toutes ses formes et tous secteurs confondus.
• Graphistes, illustrateurs, designers graphiques, animateurs, DA en agences de publicité, dessinateurs de caractères… Autant de portraits liés à l'actualité ou non qui sont présentés en Anglais aux étudiants à travers des cours magistraux.
• Chaque cours est une occasion de découvrir une structure ou un domaine d'activité (le packaging, l'illustration de publicité, l'habillage de chaîne…) en Anglais et d'aborder à la fois le vocabulaire spécifique lié à chaque domaine.
• En effet, les étudiants disposent à la fin de ce cours d'un lexique anglais spécifique au design graphique («piqûre à cheval», «gouttière», «graisse d'un caractère»…)
• La plupart de ces présentations de portraits sont l'occasion de découvrir des structures et des sujets d'actualité qui n'ont jamais été présentés aux étudiants afin de nourrir leur culture générale.

Travail sur le CV
• Un vrai **travail sur le «Résumé»** (le CV en Anglais), sur la lettre de motivation (recherche de stage ou d'emploi à l'étranger) est également mis en place avec les étudiants, en abordant les spécificités anglo-saxonnes. Ils seront en mesure d'envoyer leurs demandes dès le mois de février afin de démarcher en vue d'un stage ou d'une recherche d'emploi.

Présentations orales
• Enfin, des rendus mis en page et des **présentations en groupe** (des portraits choisis par les étudiants, des rédactions en Anglais) offrent l'occasion de développer une pratique à l'oral et devant un public pour travailler la présentation future de leur propres travaux.

Evaluation en contrôle continu

CONCEPTION DU BOOK

Semestre 2 : Crédits ECTS : 1/ 20 heures

Collège d'enseignants : / travail personnel de l'étudiant

Objectifs du cours :

• A chaque fin d'année, l'étudiant présente, à un jury de professeurs, son book dans lequel il sélectionne ses meilleurs travaux des années précédentes et de l'année en cours
• Ainsi l'étudiant peut répondre à tout moment à toute demande de stage et les professeurs ont une vision globale de l'étudiant de ses forces et de ses faiblesses.

Les critères d'évaluation sont la présentation orale, le soin de la finalisation du Book et la qualité créative de la sélection.

DG2 / Techniques professionnelles

ROUGH

Semestre 1 : Crédits ECTS : 2 / 45 heures cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 45 heures de cours

Enseignant : **Nicolas LESCOEUR**

Objectifs du cours :
•NB: Ce cours est en commun avec les DG3

• Reprise des grands axes du dessin : perspective, lumières, ombres, cadrages et effets de matière.
• Prise en main des outils, techniques: et supports pour la réalisation de roughs dans le cadre d'esquisse, de croquis ou d'images finalisées du domaine du graphisme.
• Quelques exercices permettent d'aborder la matière, la lumière, la transparence et la perspective.

Rendus
• La synthèse est faite dans le rendu de **l'intérieur d'une gare.**
• Le deuxième grand sujet porte sur le rendu de **l'impact visuel d'une affiche** pour la grande distribution.

Evaluation en contrôle continu sur les différents projets du semestre.

INITIATION AU WEB

Semestre 1 : Crédits ECTS : 3 / 30 heures cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours

Enseignant : **Charles STEPHAN**

Objectifs du cours :
• Ce cours est en commun avec les DG3

Semestre 1
• Comprendre les différents acteurs et métiers du multimédia.
• Activer le processus d'idéation d'un projet innovant. (Design Thinking), en élaborant en jeu de rôle un projet innovant.
• Appréhender les besoins marketing et communication en déduire les créations à produire, les produire.

Semestre 2
• Apprendre les bases des langages new tech : HTML5 / CSS3 / JAVASCRIPT, Comprendre la méthode AGILE
• Créer, une maquette, la prototyper rapidement, la découper, l'intégrer et la mettre en ligne.

L'évaluation est en contrôle continu

INFOGRAPHIE (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN)

Semestre 1 : Crédits ECTS : 4 / 45 heures cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 4 / 45 heures de cours

Enseignant : **Célia COUSTY**

Objectif du cours :

• Apprentissage des logiciels de la trilogie ADOBE (Photoshop, Illustrator et Indesign) et familiarisation avec la culture professionnelle du print et du web. L'accent est mis sur la méthode et vise à développer l'analyse d'un problème, l'organisation de sa résolution et l'optimisation des performances.

Semestre 1
• Prise en main du logiciel Photoshop, Illustrator et début de In design.
• Photoshop : Analyser une image, créer un fichier, ajuster des nuances de gris, tramer et comprendre le processus d'impression Offset.
• Illustrator : comprendre ce qu'est une image vectorielle savoir utiliser les palettes d'alignement et la grille de document. Savoir redessiner un pattern différent. Comprendre le dessin à la plume.
• Indesign : Création d'un document, ajuster des marges et des colonnes, importer des images, premier réglage de texte, finalisation, exportation assemblage.

Semestre 2
• Elaboration d'un chemin de fer, pour un projet d'édition. Notions de rythme, de typographie. Travailler avec les différents logiciels en improvisant avec un scanner. Approfondissement de Photoshop (transformations polaires : rectangulaire et courbes de transfert de dégradé).
• Réaliser une **maquette de mise en page** sous Indesign. Travail sur l'impression en base définition et en haute définition.

Evaluation en contrôle continu.

PARTICIPATION À LA VIE DE L'ÉCOLE

Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 /3 heures de disponibilité.

Chef de projet: **Anaïs BIENVENU- LEBEL**

Objectif du projet :

• Chaque élève est appelé à **participer à la vie d'une équipe ou d'une entreprise**. Il doit savoir prendre des responsabilités et des initiatives. Il doit pouvoir assurer la promotion de son groupe.
• Ce point est attribué en fonction de la participation aux journées portes ouvertes ou autres actions de promotion de l'école.

DG2 / Techniques professionnelles

APPROCHE DU VOLUME

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 28 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 /35 heures de cours

Enseignant : **Rémy MARCON**

Objectif du cours :

Semetre 1: Le carré (polygone régulier)
Démarche opérationnelle
• Mettre en œuvre des opérations élémentaires et cela de manière délibérée.
• Manipuler librement en affirmant et en ajustant ses gestes.
• Démonstration de différentes constructions pour réaliser un carré.
1ère construction : le côté est donné.
2e construction : sans té, ni équerre, le côté est donné.
3e construction : la diagonale est donnée.
4e construction : la diagonale est donnée (la diagonale correspond au diamètre du cercle circonscrit).

Appréciation et ouverture créative
• Observer la qualité du tracé (netteté, précision, propreté) en fonction du procédé de construction utilisé.

Semestre 2 : Modelage (argile)
Objectif général
• Faire travailler les étudiants en trois dimensions ;
• Éprouver les possibilités d'intervention sur les matériaux ;
• Recherche de la forme humaine en volume ;
• Développement du sens critique à l'égard de la forme.

Thèmes principaux
• Le corps humain.
• Le monde animal.

Démarche opérationnelle
• Élaboration des modelés et des vibrations que provoque la lumière ;
• Modelage par suppression de matière : technique qui consiste à dégager une forme en creusant progressivement un bloc d'argile ;
• Modelage par adjonction de matière : technique qui consiste à assembler des portions de terre les unes aux autres.
Soit par le procédé du colombinage ou des plaques (dans le cas où l'on désire obtenir des formes creuses
Soit par l'adjonction successive de matière autour d'une armature.

Opérations plastiques
• Ajouter, intégrer, superposer, souder, racler, lisser, griffer, modeler, allonger, rouler, assembler, souder, repousser, plisser, creuser, enfoncer, écarter, tâter, effleurer, caresser, pincer, presser, écraser , tordre, aplatir.

Appréciation et ouverture créative
• Matériau se déformant sous l'effet de force minime ;
• Matériau qui demande le moins d'efforts physiques et le plus de spontanéité.

L'évaluation du cours est le contrôle continu des différents exercices donnés en cours et à la maison

DG2 / Développement créatif

TYPOGRAPHIE

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 28 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 28 heures de cours

Enseignant : **Damien VALERO**
• Cours en commun avec les DAI2

Objectif du cours :

Semestre 1
• Histoire et classification des caractères typographiques Thibaudeau /Vox / Atypi...
• Que contient une famille de caractères ?
Capitales, chiffres, italiques, petites capitales, ligatures, caractères gras, glyphes...
• Bases de la **typographie,** terminologie
Hauteur d'œil, paramètres de proportions, axe des caractères, proportion noir/blanc, Chasse, approche, crénage...
• Qualités typographiques
Justification, composition, césure des mots, interligne, gris typographique...
• **Typographie visuelle**
Habillage, grille de ligne de base, rapports entre corps et justification, texte et alignement...
• Adéquation typographique au sujet : indications et choix d'un caractère...

Semestre 2
• Mise en page
•1 La page, un espace à construire
- Petit fond ou blanc de couture
- Blanc de tête
- Blanc de grand fond
- Blanc de pied
- Justification
- Auteur totale d'empagement

•2 Grille de mise en page, mise en page modulaire
- Les colonnes, les filets
- Titres/sous-titre et paragraphes...
- Les photos, illustrations
- Rapport texte image
- Les fonds tramés et le «noir au blanc»
- Terminologie d'une mise en page, étude de cas

•3 La couverture
- Le sommaire
- Uniformité de la présentation, le chemin de fer
- Les différentes stratégies de lecture
- Les formats
- Reconnaissance d'un imprimé à partir d'un caractère typographique

Evaluation par le contrôle continu et jury

IDENTITÉ VISUELLE

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours

Enseignant : **Hubert MUNIER**

Objectifs du cours :

Semestre 1
• L'accent est mis sur la notion de sens :
sens des couleurs, sens des formes. Différents exercices introduisent les notions de formes et de contreformes, la symbolique des couleurs.
• Le sens typographique est introduit par la classification des caractères: sens graphique et non historique.

Semestre 2
• La typographie est abordée sous l'angle du nuancier typographique. Le travail est axé sur le sigle, le pictogramme, pour la recherche de cohérence.
• En toute logique ces notions débouchent sur la notion d'univers et de sens graphique qui sont imagées dans les exemples de politique graphique de marque et de filiale.

La validation de la matière repose sur l'obtention de la moyenne générale des différents projets du semestre
• Cet atelier est divisé en projets qui font l'objet d'une évaluation.

PHOTOGRAPHIE

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours
35heures de workshop
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

Enseignant : Martial VERDIER

Objectifs du cours :
Découverte de l'histoire de la photo. Apprentissage des fondamentaux de l'image photographique à travers les techniques élémentaires de l'argentique.

Semestre 1
• Apprendre à maîtriser les valeurs de gris par le tirage argentique et travail sur le cadrage en prise de vue extérieure.
• Dans le cadre du séminaire d'intégration, l'année débute par un workshop de 35 heures dans la ferme de **Villefavard** dans le Limousin. Il permet une initiation au court métrage vidéo.
Semestre 2
• La lumière, la composition, le noir, le blanc le gris, le temps : le photogramme.
• Le cadre, les axes, le point de vue, la lumière, l'expression, le portrait en studio, la profondeur de champ.

Evaluation par le contrôle continu

DG2 / Développement créatif

INTRODUCTION À L'ÉDITION (WORKSHOP)

Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 16 heures de cours

Enseignant : **Roch Deniau**

Conception du magazine: Miss Batignolles:
• Parler de l'école et de son quartier à travers le regard des élèves

ILLUSTRATION

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

Enseignant : **Éric VRIGNAUD**

Objectif du cours

semestre 1
• Cet atelier repose sur l'apprentissage de techniques numériques: les étudiants travaillent avec une tablette numérique et utilisent le logiciel Photoshop.
• Projet 1 : la perspective aérienne. 1 palette ,2e plan et 3e plan
• Projet 2 : analyse de la retranscription de la photographie
• Projet 3 : illustration autour de texte.

semestre 2
• Mise en pratique des techniques apprises au premier semestre et élaboration des premières illustrations dessinées en fonction de concepts donnés.

Evaluation en contrôle continu.

DESSIN D'ACADÉMIE

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 21 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 / 22 heures de cours

Enseignant : **Rémy MARCON**

Objectifs du cours :
• Réinvestir les acquis de l'année préparatoire

• Enrichissement :
- du croquis ;
- de l'utilisation des structures naturelles du corps ;
- de l'expérimentation du matériel.
- utilisation des espaces vides entourant le sujet
- pose en mouvement.

• Objectifs opérationnels
Mieux rendre l'aspect tridimensionnel de la figure
L'effet de la lumière :
- Incidence de la lumière sur le nu, recherche de la source lumineuse de façon à situer toutes les ombres à l'opposé
- Lumière directe et réfléchie, écho des zones très éclairées et passage progressif de la lumière
- Le reflet lumineux et ombre projetée.
- Modification de la tonalité des ombres et lumière par l'environnement proche du nu créant des harmonies et des effets inattendus
Dessin descriptif : effort constant d'analyse minutieuse de la réalité telle que le regard la perçoit.
Dessin ouvert : recherche d'un dessin laissant plus de place à l'improvisation et à la subjectivité. Avoir une action plus spontanée: le dessin ouvert suppose un traitement plus sensible. Recherche d'un dessin avec le minimum de moyens.

• Observation approfondie de la figure
Étude des articulations :
- Mettre en évidence les articulations et l'existence de parties non visibles, car elles révèlent l'orientation de chaque élément du corps.
- Cohérence du dessin en abordant les points de flexion et la manière dont les articulations relient les différentes parties du corps.
Équilibre et contre-équilibre
- Contrôle de la stabilité du corps, notamment son assise.
- Fermeté du point d'appui : cohérence des points de contact et de la position générale du corps.
- Le centre de gravité.
- La symétrie : utilisation des différentes correspondances et symétries du corps humain.
- Contre-équilibre : comprendre la manière dont le corps compense un mouvement par le jeu du contrepoids pour conserver son équilibre.
- Représentation des ombres pour évaluer le relief anatomique.

• Apprendre à exprimer le volume, le poids et les mouvements par l'ombre.

L'examen du **carnet de croquis** semestriel permet d'évaluer ce cours.

DG3 / 3e ANNEE DE DESIGNER GRAPHIQUE

Coordinatrice : LAURE PRÉDINE

PRÉSENTATION DE L'ANNÉE

• Appliquer la théorie aux études de cas professionnels. Les différents projets sur lesquels travaillent les étudiants sont des cas réels, ce qui leur permet d'approfondir l'univers du graphisme tout en abordant les différents supports de la chaîne graphique. L'étudiant s'initie également à la conception de site et à l'animation.

LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE

• Voyage d'étude d'**une semaine dans une capitale** européenne donnant lieu à la production du magazine « Unik », le magazine de l'école.
• Possibilité d'étudier un semestre en Erasmus.
• Projets transversaux : Atelier d'écriture/Communication visuelle
• Graphisme d'auteur autour d'un spectacle. Interprétation d'un ou de plusieurs moments forts du **spectacle du 10 février de Carolyn Carlson à Chaillot**, « Double vision », prétextes au développement de sa propre création. Rapport du texte avec l'image..
• Stage obligatoire entre DG3 et DG4

EVALUATION

• Le temps de travail estimé entre les cours et le travail personnel est d'environ **1500 heures sur l'année**. Le passage dans la classe supérieure repose sur l'obtention de la moyenne ou **D+** dans chaque matière.

Culture Professionnelle	Semestre 1	Semestre 2
Communication Visuelle	3	3
Atelier d'écriture / Sémiologie	1	1
Graphics History (Anglais)	1	1
Conception du book	-	1
Techniques professionnelles		
Rough	2	2
Infographie (Photoshop, Illustrator, Indesign)	2	-
Conception de site	2	2
Motion Design	-	2
Bases de 3D	2	-
Participation à la vie de l'école	-	1
Développement créatif		
Typographie	2	2
Identité visuelle	3	2
Packaging	2	2
Retail	-	2
Édition	2	2
Séminaire Unik	2	-
Projet transversal	-	2
Photographie / vidéo	2	2
Illustration	2	2
Dessin d'académie	1	1
Total	**30**	**30**

DG3 / Culture Professionnelle

COMMUNICATION VISUELLE

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours

Enseignant : **Laure PREDINE**

Objectif du cours :

Semestre 1
• Développer des concepts avec la méthodologie de la pensée visuelle autour d'un projet réel « Un diner pour sauver le monde ». Création d'un signe. Maîtriser le sens des signes, en fonction de leur contexte
• Maîtrise des différentes cartes utilisées dans la méthodologie de la **pensée visuelle.**
• SUJET 1 : Un dîner pour sauver le monde
• SUJET 2 : Signe et Sens – collection de livres
• SUJET 3 : Le signe gestuel

Semestre 2
• Pendant ce semestre le cours est orienté selon 2 axes :
  - le graphisme d'auteur
  - le graphisme professionnel.
• Maîtrise du graphisme d'auteur. Projet transversal autour du **spectacle** de Carolyn Carlson «Double Vision»**.**
• Maîtrise de la notion de concept. Sensibilisation aux mécanismes de **campagne.**
• SUJET 4 : Projet éditorial d'après le spectacle vu au cours de l'année.
• SUJET 5 : Mini campagne culturelle pour inviter à participer au projet du sujet 4.

Evaluation en contrôle continu

ATELIER D'ÉCRITURE / SÉMIOLOGIE

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 / 30 heures de cours

Enseignant : **Bernard BENEY**

Objectif du cours :

• Par le recours méthodique à la « rêverie de mots », ce programme a d'abord pour objectif de sensibiliser les élèves à la « poétique » du mot comme complexe son/forme/sens.
• Il introduira ainsi à la notion de « ressemblance » qui permettra ensuite d'aborder la fiction et la narration à partir d'un ensemble aléatoire d'images.

Semestre 1
• Saisir et analyser l'effet de ressemblance.
• Ecriture d'une nouvelle.

Semestre 2
• Mettre en mot le graphisme d'auteur autour d'un spectacle en transversalité avec le cours de communication visuelle
• Approche du récit en images: le **story board.** Se mesurer avec le langage poétique.

Evaluation en contrôle continu.

GRAPHICS HISTORY (ANGLAIS)

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 21 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 / 30 heures de cours

Enseignant : **Guillaume FRAULY**

Objectifs du cours :
• NB cours dispensé en anglais.
• NB cours est en commun avec les DG2

Cours magistraux
• Ce cours est l'occasion de présenter des créatifs en dehors d'un cours historique et de revenir sur l'actualité du graphisme dans toutes ses formes et tous secteurs confondus.
• Graphistes, illustrateurs, designers graphiques, animateurs, DA en agences de publicité, dessinateurs de caractères… Autant de portraits liés à l'actualité ou non qui sont présentés en Anglais aux étudiants à travers des cours magistraux.
• Chaque cours est une occasion de découvrir une structure ou un domaine d'activité (le packaging, l'illustration de publicité, l'habillage de chaîne…) en Anglais et d'aborder à la fois le vocabulaire spécifique lié à chaque domaine.
• En effet, les étudiants disposent à la fin de ce cours d'un lexique anglais spécifique au design graphique («piqûre à cheval», «gouttière», «graisse d'un caractère»…)
• La plupart de ces présentations de portraits sont l'occasion de découvrir des structures et des sujets d'actualité qui n'ont jamais été présentés aux étudiants afin de nourrir leur culture générale.

Travail sur le CV
• Un vrai **travail sur le «Résumé»** (le CV en Anglais), sur la lettre de motivation (recherche de stage ou d'emploi à l'étranger) est également mis en place avec les étudiants, en abordant les spécificités anglo-saxonnes. Ils seront en mesure d'envoyer leurs demandes dès le mois de février afin de démarcher en vue d'un stage ou d'une recherche d'emploi.

Présentations orales
• Enfin, des rendus mis en page et des **présentations en groupe** (des portraits choisis par les étudiants, des rédactions en Anglais) offrent l'occasion de développer une pratique à l'oral et devant un public pour travailler la présentation future de leur propres travaux.

Evaluation en contrôle continu

DG3 / Culture Professionnelle

INTRODUCTION AU MARKETING

Semestre 1: Crédits ECTS : 1 / 16 heures de cours

Enseignant : **Michel MIRI**

Objectif du cours :

• Ce cours est en commun avec les DG4

• Développer des **connaissances marketing** et des savoir-faire dans le domaine de la communication, tout en favorisant l'autonomie et la capacité de recommandation d'approches nouvelles liées notamment au concept de Fullfeelmarque.
• Se sensibiliser aux défis des changements liés au digital dans le domaine de la communication.
• Se familiariser avec les principales décisions entourant la réalisation d'un **projet de communication.**
• Expérimenter de façon dynamique et concrète les connaissances acquises grâce au travail en groupe à des campagnes de communication et aux moyens associés.
• Développer des habiletés de persuasion autour de la communication.

Evaluation : orale et écrite

CONCEPTION DU BOOK

Semestre 2 : Crédits ECTS : 1/ 20 heures
travail personnel de l'étudiant

Collège d'enseignants

Objectifs du cours :

• A chaque fin d'année, l'étudiant présente, à un jury de professeurs, son book dans lequel il sélectionne ses meilleurs travaux des années précédentes et de l'année en cours.
• Ainsi l'étudiant peut répondre à tout moment à toute demande de stage et les professeurs ont une vision globale de l'étudiant de ses forces et de ses faiblesses.

Les critères d'évaluation sont la présentation, le soin et la qualité de la sélection.

DG3 / Techniques professionnelles

ROUGH

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 45 heures de cours

Enseignant : **Nicolas LESCOEUR**

Objectif du cours :

Semestre 1
• Rappel général de la représentation des matières, de l'analyse de la lumière, du dessin dans l'espace, destinés à la mise au point d'un rough d'intention et/ou finalisé, dans le cadre d'une campagne publicitaire ou d'un visuel événementiel.
• Recherche de la **spontanéité du trait** dans l'approche de la mise au point d'un pictogramme, d'un logotype ou toute autre "forme" inscrite dans l'univers graphique. (Un pictogramme, également appelé pictographe, est une représentation graphique schématique, un dessin figuratif stylisé ayant fonction de signe. Les pictogrammes sont très utilisés dans de très nombreux domaines : cartes géographiques, météo, routes, tableau de bord automobile, transport, tourisme, informatique, téléphonie, santé, sécurité, chimie, produit ménagers, textile, environnement, etc...)
• Mise en place de principes fondamentaux d'un story-board dans le cadre de la création d'un spot publicitaire destiné à la vente d'un produit, ou tout autre projet créatif animé dans les domaines de la communication visuelle.

Semestre 2
Construction et élaboration d'animatiques comprenant le visuel et le son à partir d'un story-board. (Les études fondées sur les instruments de mesure sont devenues indispensables pour certains annonceurs qui investissent chaque année plusieurs dizaines de millions d'euros en publicité.
• Mesurer la rentabilité de l'euro investi en communication est une priorité pour les annonceurs. Ce contexte est favorable aux tests publicitaires. Aujourd'hui annonceurs et agences ont compris qu'il vaut mieux pré-tester une campagne pour 30.000 euros avant d'en investir 5 millions dans une campagne qui ne fonctionnera pas ou peu. Le rôle d'un pré-test n'est pas de détruire une création mais de comprendre quels sont les axes créatifs qui peuvent fonctionner par rapport à tels ou tels objectifs de communication. Le pré-test (animatique) permet de faire des recommandations en thermes d'axes et de concepts de création.

Evaluation en contrôle continu

INFOGRAPHIE (PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR, INDESIGN)

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours

Enseignant : **Laurent MARTY**

Objectif du cours :

• Préparer les élèves au projet UNIK, approfondir les notions abordées en DG2, gagner en autonomie.
• Acquérir les **méthodes de création** des feuilles de style et de caractères. Calculer et construire une grille de magazine et proposer un principe graphique.
• Apprendre l'illustration dans Photoshop et Illustrator. Couches, mode multicouche, sélections, pathfinder, séparation des couches , styles imbriqués, rechercher /remplacer, styles d'objets.
• Optimiser ses performances, organiser son travail.

Evaluation en contrôle continu

CONCEPTION DE SITE

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 45 heures de cours

Enseignant : **Charles STEPHAN**

Objectif du cours :

Semestre 1
• Ce cours est en commun avec les DG2 sur ce semestre
• Bases : x HTML, CSS2. Certification W3C l'accessibilité et le référencement.
• Webdesign et ergonomie. La maquette et le wireframe. PHP_ CMS parler à un serveur.
• Webmarketing
• Emailing et newsletter

Semestre 2
• Aptitude à la direction artistique Web.
• Aptitude à développer un site simple non dynamique.
• Révision des notions apprise au premier semestre pour développer son **site personnel.**

Evaluation en contrôle continu

PARTICIPATION À LA VIE DE L'ÉCOLE

Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 /3 heures de disponibilité.

Chef de projet: **Anaïs BIENVENU- LEBEL**

Objectif du projet :

• Chaque élève est appelé à **participer à la vie d'une équipe ou d'une entreprise**. Il doit savoir prendre des responsabilités et des initiatives. Il doit pouvoir assurer la promotion de son groupe.
• Ce point est attribué en fonction de la participation aux journées portes ouvertes ou autres actions de promotion de l'école.

D63 / Techniques professionnelles

MOTION DESIGN

Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 /30 heures de cours

Enseignant : **Nicolas HOAREAU**

Objectif du cours :

Introduction à la 3D : Etre en mesure de répondre aux objectifs suivant:

1. Appréhender l'espace 3D
2. Création et manipulation de formes primitives
3. Comprendre l'utilisation des lumières
4. Manipuler et appliquer des textures
5. Comprendre l'utilisation des caméras
6. Animer les propriétés des objets
7. Comprendre à la dynamique dans Cinema 4d
8. Mettre en place une scène dynamique
9. Utiliser Mograph
10. Comprendre la notion d'effector

• Prise en main du logiciel Flash Cs, **acquisition des bases** de l'interface, introduction aux outils de dessin vectoriel
• **Perfectionnement** outils vectoriels, introduction aux outils d animation acquisition des principes de keyframing
• **Introduction** à after-effects, prise en main du logiciel, et acquisition des concepts de motion design
• Introduction à l interface et aux outils d'animation acquisition des principes de timeline et de layer.

Evaluation en contrôle continu

BASES DE 3D

Semestre 1: Crédits ECTS : 4 / 35 heures de cours

Enseignant : **Olivier SIREYZOL**

Objectif du cours :

Semestre 1
• NB : Ce cours est en commun avec les DAI3.

• Enseignement du logiciel 3DS MAX, et du logiciel V-Ray.
Définition de son rôle et de son champ d'application. Introduction des concepts de base et présentation de la méthodologie propre au flux de travail 3D.
• Comparaison et différenciation par-rapport à d'autres outils traditionnels (maquette, croquis, perspective). Mise en relation et complémentarité avec d'autres outils informatiques (Autocad, Photoshop).

• En regard de la relative complexité de l'outil, ce premier semestre se veut une initiation simple, destinée avant tout à éveiller la curiosité, l'envie d'explorer et d'expérimenter par soi-même et, en même temps, à poser les bases d'une organisation efficace du travail d'élaboration de l'image.
• L'idée fondamentale est de bien faire comprendre que la conception d'une image 3D photo réaliste est souvent au moins aussi complexe et beaucoup moins intuitive qu'une image traditionnelle, que c'est une chose exigeante qui ne tolère aucun à peu près et que, par conséquent, cela se pense très en amont, avec une parfaite connaissance des détails du projet.

Bibliographie indicative

• COUWENBERGH (JEAN-PIERRE), GUIDE DE REFERENCE 3DS • • MAX 2XXX, ED. EYROLLES.
• EMERY (HERVE), STUDIO PRO - TRAVAUX PRATIQUES DE MODELISATION 3D, ED. ESKA, 2004
• ENSEIGNEMENT DES LOGICIELS 3DS MAX ET V-RAY, APPLIQUES A ET EGGERT (ENRICO), KUHLO (MARCUS), ARCHITECTURAL RENDERING WITH 3DS MAX AND V-RAY, FOCAL PRESS, WALTHAM, 2010

D63 / Développement créatif

TYPOGRAPHIE

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

Enseignant : **Damien VALERO**

Objectif du cours :

• Maîtrise de la typographie, du dessin de lettre à la numérisation, création d'une fonte typographique.
• La fonte de caractères est un ensemble de glyphes, C'est-à-dire de représentations visuelles de caractères, d'une même police d'écriture, de même style, corps et graisse.
• Maîtrise du tracé de lettres.
• Approche inter lettrage, interlignage…. Dessin des chiffres et de la ponctuation.

Semestre 2
• Mise en pratique avec un livret typographique :
• Livret à réaliser sur le thème : une typo un typographe, étude d'un caractère typographique et d'un typographe.

Evaluation en contrôle continu et rendu final

IDENTITÉ VISUELLE

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

Enseignant : **Hubert MUNIER**

Objectif de cours :
• L'accent est mis sur la création de Logotype et d'identité visuelle et aborde ensuite la notion de **charte graphique.**

Semestre 1
• Progression du logo au vocabulaire graphique ; Règles graphiques de la politique de la marque et pro-duits dérivés. Synthèse des deux années de cours.
• Création de sa propre **identité visuelle**. . .

Semestre 2
• Rappel des notions de ligatures, de chasse et interlettrage, de lisibilité du logo.
• Travail sur le **positionnement d'une marque** avant d'aborder la création d'une image de marque.

Evaluation en contrôle continu

PACKAGING

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

Enseignant : **Lénaik FILY**
• Ce cours peut être dispensé en anglais.

Objectif du cours :
Semestre 1
BOITES ET SACHETS DE THÉ AUTO-PROMOTIONNEL
• Vous devez créer votre marque personnelle et packagez votre «personnalité» sous la forme d'une boîte de thé. Votre nom / prénom est la marque.
• Vous devrez créer votre monogramme avec vos initiales.
• Définissez 2 mots qui synthétisent la personnalité / le style que vous voulez donner à votre marque.
• Trouvez les codes visuels (typographie, iconographie, couleurs...) qui correspondent à ces mots et à l'univers du thé.

CONTRAINTES ET OBJECTIFS :
• Vous devez utiliser le volume fourni
• Vous avez le choix des matières / procédés d'impressions
• Pour ce sujet vous devrez faire des recherches de papiers et de matériaux assez poussées.

DELIVRABLE:
• Création du logo et/ ou /monogramme
• Habillage de la boite, couleur et matière libre :
• Création des sachets individuels

Semestre 2
TRUFFAUT - FISH FOOD RANGE
• Truffaut is one of the biggest retailer in the fiel of garden centre / pet shop.
• It targets all consumers types , with differents ages and ressources, urbans or country people.
• The key word to seduce them are : eco-friendly, expertise, simplicity, care for them pets.
• You'll work on: Poisson clown / Poisson rouge /Crevette d'eau douce

CONTRAINTS ET OBJECTIVES :
• Create the most eco-friendly/cheap design possible
• Adapt to the target and their values
• Create a simple on pack navigation across the range

DELIVERABLES:
Create 4 real size packaging mocks up :
Poisson clown, Poisson rouge, Crevette d'eau douce

Evaluation par contrôle continu et rendu final

DG3 / Développement créatif

RETAIL

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

ÉDITION

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

Enseignant : **Roch DENIAU**

Objectif du cours :

Semestre 1

• Comprendre le processus de création d'un projet éditorial. Au cours de la 2e année, les élèves utilisent les outils abordés l'année précédente au service d'un projet collectif: UNIK, édition réalisée au retour d'un séjour à l'étranger.
• Afin de préparer sa réalisation, les cours du premier semestre comprennent des **exercices pratiques et théoriques** sur la mise en page et la reliure. La culture graphique et éditoriale est développée afin d'aider les élèves à approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Semestre 2

• Apprendre à réaliser une mise en page imprimée professionnelle. Les élèves sont accompagnés et dirigés par l'enseignant mais également encouragés à échanger entre eux.
• Les cours comprennent des exercices pratiques et théoriques, ainsi que des interventions de personnalités extérieures. La culture graphique et éditoriale est développée afin d'aider les élèves à approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Evaluation en contrôle continu.

SÉMINAIRE UNIK

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 70 heures de séminaires

Enseignants : **Roch DENIAU & Henri CHOIMET**

Objectif du projet :

• Pendant **une semaine** les étudiants, accompagnés de deux enseignants, séjournent **dans une ville étrangère.**
• À leur retour, ils doivent produire en groupe une édition sur leur voyage. Le projet comprend la ligne éditoriale, la direction artistique, les illustrations et l'iconographie. Il inclut aussi le document d'exécution à remettre à l'imprimeur.
La ville choisie pour l'année 2015/2016 est Lisbonne (Portugal)**.** Le voyage est programmé du **18 au 22 janvier 2016**: les deux semaines suivantes sont consacrées à la réalisation du projet.

Évaluation sur la qualité du travail, la participation, la prise d'initiative et de responsabilité ainsi que la faculté à respecter des délais.

PROJET TRANSVERSAL

Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 20 heures de cours

Enseignants : **Laure PREDINE, Bernard BENEY**

Objectif du projet :

• Graphisme d'auteur autour d'un spectacle. Cette année les étudiants travaillent autour d'une chorégraphie contemporaine de Carolyn Carlson: «Double vision».
• Ce spectacle sert d'inspiration au développement d'un **travail graphique d'auteur** : sur la perception de l'espace, de la musique et du rythme, du décor. Il sert d'argument à un travail d'écriture et d'édition.

Evaluation en jury terminal

PHOTOGRAPHIE / VIDÉO

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

Enseignant : **Martial VERDIER**

Objectif du cours :

• Sujets larges et inventifs avec suivit régulier mais sans guidage du professeur.
• Retour sur les bases; cadre, point de vue, composition, lumière et nouvelles notions techniques et conceptuelles : Profondeur de champ, penser par et pour la photo, la place de l'image, la narration, l'éditing.

Semestre 1

• L'année débute par un séminaire de 35 heures commun avec les DG4 pour le tournage d'une vidéo. Le sujet et le scénario sont libres et le travail se fait en groupe.
• Apprentissage des techniques du reportage à mettre en pratique pendant le séminaire Unik. Composer avec la lumière et l'ombre.

Semestre 2

• Réalisation d'un roman Photo. Mise en pratique de la narration avec ou sans texte. Prolongement dans la vidéo.
Evaluation en contrôle continu.

Evaluation en contrôle continu

D63 / Développement créatif

ILLUSTRATION

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

Enseignant : **Éric VRIGNAUD**

Objectif du cours :

• Approfondissement des techniques numérique. Recherche de la colorimétrie. Perception symbolique de l'image. Recherche de sens.
• **Concepts** d'affiche, de mise en page, d'illustration et de CD.

Evaluation en contrôle continu

DESSIN D'ACADÉMIE

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 2 / 30 heures de cours

Enseignant : **Rémy MARCON**

Objectif du cours :

Maîtrise de la ligne
• Définition du volume : suggérer un mouvement, créer des tensions, des réactions et des cadences rythmiques ;
• Ligne d'action ou de force : recherche d'équilibre de la figure et du rythme ;
• L'expression du **geste :** saisir l'essentiel pour suggérer le rythme d'une figure.

Le raccourci : S'attacher à rendre ce que l'on voit :
• Utilisation des **formes** en observant l'espace négatif qui l'entoure.
• Modification des **proportions** : agrandir un bras ou une jambe, etc.

Pose et mouvement :Abstraction des détails pour saisir la ligne qui décrit le rythme interne de la figure :
• Vision instantanée, recherche d'un dessin avec plus d'audace Exagération des courbes, du mouvement.
• Dynamisme des lignes.

De la tache à la forme
• La schématisation des **ombres** : à l'aide de taches (traces) et le minimum de lignes, recherche d'une synthèse des ombres et lumières traduites par le blanc du papier ou représentées par des taches exécutées en frottant le fusain ou le bâton de craie à plat.
• Les **hachures** : elles peuvent être sûres ou hésitantes, vigoureuses ou troublantes.
• Les **lavis** : ébauche du dessin avec des lavis de différents tons.

Evaluation du carnet de croquis semestriel en fin de semestre.

DG4 / 4e ANNEE DE DESIGNER GRAPHIQUE

Coordinatrice : LAURE PRÉDINE

PRÉSENTATION DE L'ANNÉE

Préparation du certificat de concepteur graphiste
Développer son univers créatif et s'immerger en entreprise.

• Pendant cette année, l'étudiant recherche la cohérence de ses savoirs ou de ses acquis.
• Le 1er trimestre est consacré aux études de cas.
• Au cours du 2e trimestre, l'étudiant assure l'adéquation de son enseignement avec le monde professionnel à l'occasion d'un stage de **3 mois en entreprise du 5 janvier 2016 au 27 mars 2016.**
• Le 3e trimestre est consacré à la réalisation du projet talent et de la campagne web à soutenir devant un jury de professionnels.

APPRENTISSAGES

• Rechercher la cohérence de ses savoirs ou de ses acquis.
• Evoluer dans le monde professionnel.
• Développer un « **projet talent** » ou projet créatif personnel.
• Développer une campagne globale.
• Conférences professionnelles.

LES TEMPS FORTS DE L'ANNÉE

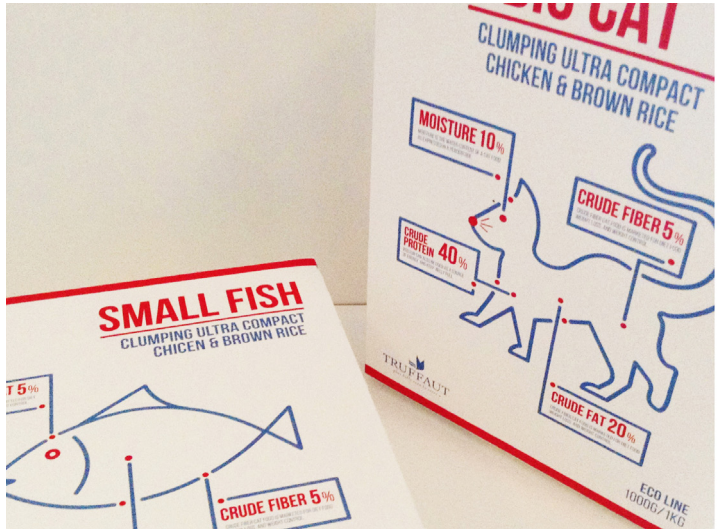
• Possibilité d'étudier en alternance.
• Un trimestre à plein temps en entreprise.
• Des séminaires tout en anglais ponctuent l'année.
• Possibilité de de partir en Erasmus pendant le premier semestre pour les étudiants désireux

Culture Professionnelle	Semestre 1	Semestre 2
Communication Visuelle	2	-
Tutorat de pré mémoire	2	-
Anglais	2	2
Conception du book	1	-
Techniques professionnelles		
Infographie (Flash, After Effects)	3	3
Conception de site	3	3
Evaluation de stage	-	3
Participation à la vie de l'école	-	1
Développement créatif		
Identité visuelle	3	-
Packaging	3	-
Édition	3	-
Workshop bases de 3 D	2	-
Photographie / vidéo	2	-
Illustration	2	-
Séminaire vidéo	2	-
Suivi projet talent	-	3
Soutenance professionnelle		
Projet talent (+note de tutorat)		5
Lab Multimédia (+suivi)		5
Book (école + stage)		5
Total	**30**	**30**

VALIDATION

• Le stage de trois mois doit être effectué pendant l'été précédent la rentrée scolaire.
• La validation des épreuves par une note supérieure ou égale à **D+** est obligatoire pour la validation du certificat et permet le calcul de la moyenne et l'obtention du diplôme.
• Le passage en cinquième année de design graphique n'est pas acquis d'emblée en cas de réussite dans toutes les matières en juin. L'entrée en cinquième année et dépend des places disponibles et de l'avis du conseil de classe.
• L'évaluation du semestre se fait à la fois en contrôle continu et en soutenance terminale.

Programme pour les étudiants en contrats de professionnalisation :
Semestre 1 : Tous les cours à l'exception de l'illustration.
Semestre 2 : le programme est identique aus formations initiales.



DG4 / Culture Professionnelle

COMMUNICATION VISUELLE

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 20 heures de cours

Enseignante Laure PREDINE

Objectif du cours :

• Maîtrise de la notion de campagne et de cohérence du concept. Projet transversal avec Martial Verdier Photo
• Campagne pour un festival de photo.

Validation par contrôle continu.

TUTORAT DE PRÉ MÉMOIRE

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 22 heures de cours

Enseignant : Bernard BENEY

Objectif du cours :

1. Initiation à la méthodologie du mémoire:
• Lecture critique de mémoires existants. Exposés individuels.
• Quelles questions l'auteur s'est-il posées ?
• Quelle méthode a-t-il suivie ?
• Comment a-t-il construit le plan de son mémoire ?
• Quelles sources bibliographiques ou en ligne ?
• Quels contacts pris ?
• Quelle place a-t-il faite aux images ?
• Quels partis pris graphiques et de mise en page ?
• Le mémoire se lit-il facilement ?
• Est-il bien fabriqué?
• Le mémoire est-il réussi? Principaux défauts? Principales qualités ?etc

2. Recherche d'un "sujet" de mémoire et d'une problématique:
• Entretiens
• Brainstorming
• Cartes heuristiques
• Exposés individuels

3.Document de pré-mémoire: (dactylographié en 3 exemplaires)
• Titre et/ou sous-titre
• Prologue
• Ébauche de votre introduction: problématique et plan supposé du mémoire
• Méthode(s) envisagées, plan de travail
• Références et ressources: contacts, sites, livres, etc.
• Dossier d'images légendées

Evaluation en contrôle continu

ANGLAIS

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 22 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours

Enseignante : **Brigitte KAHANE**

Objectif du cours :

• Se préparer à exporter son talent à l'international ou à travailler dans une agence aux budgets in-ternationaux.
• Se doter d'une **culture internationale** concernant les domaines suivants : références et mots-clés du Design Graphique par la consultation hebdomadaire de websites et magazines internationaux inspirants, analyse de briefs rédigés en anglais, compréhension de la relation client-création, par-cours et exploration de travaux de designers internationaux, agences et opportunités worldwide.
• Enrichir son niveau d'anglais par un travail personnel et en groupe sur des thématiques de Design Graphique (Advertising, Visual Identity, Packaging...)
• Optimiser son expression orale : libérer la prise de parole, lever les freins, favoriser l'échange des étudiants en anglais, afin d'être capable de soutenir son projet, être performant à un entretien professionnel et travailler dans des équipes **multi-culturelles en France ou à l'étranger.**
• Pouvoir rechercher des offres d'emploi ou de stages à l'international. Savoir où chercher les pro-positions ou l'information nécessaire.
• Etre capable d'écrire son résumé, faire son book, se présenter, expliquer ses centres d'intérêt, ainsi que ses motivations et ses travaux en anglais.

Evaluation en contrôle continu

CONCEPTION DU BOOK

Semestre 2 : Crédits ECTS : 1/ 20 heures
travail personnel de l'étudiant

Collège d'enseignants

Objectifs du cours :

• A chaque fin d'année, l'étudiant présente à un jury de professeurs : son book dans lequel il sélectionne ses meilleurs travaux des années précédentes et du semestre.
• Ainsi l'étudiant peut répondre à tout moment à toute demande de stage et les professeurs ont une vision globale de l'étudiant de ses forces et de ses faiblesses.

Les critères d'évaluation sont la présentation, le soin et la qualité de la sélection.

DG4 / Techniques professionnelles

INFOGRAPHIE (FLASH, AFTER EFFECTS)

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours

Enseignant : **Nicolas HOAREAU**

Objectif du cours :

- Prise en main du logiciel Flash Cs, acquisition des bases de l interface, introduction aux outils de dessin vectoriel
- Perfectionnement outils vectoriels, introduction aux outils d animation acquisition des principes de keyframing
- Introduction a l interactivité, sensibilisation au code action script.
- Mise en place des fonctions d un site en flash acquisition des principales lignes de code flash
- Mise en pratique via l'exécution d un mini site flash.
- Introduction a after effects, prise en main du logiciel, et acquisition des concepts de motion design
- Introduction a l interface et aux outils d'animation acquisition des principes de timeline et de layer
- Introduction au métrages bitmaps et a la profondeur des couleurs
- Acquisition des principes de filtres
- Acquisition des principes de montage dans after effects
- Introduction du tracking 2d et mise en place d un exemple d'intégration de texte dans une vidéo
- Acquisition des principes de tracking introduction au cleaning des plans,

mise en pratique du tracking vu précédemment acquisition de la retouche de plans vidéo

- Introduction a la retouche colorimétrique et a l'étalonnage sous after effects
- Acquisition de la colorimétrie en vidéo

Validation en contrôle continu

CONCEPTION DE SITE

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours
Semestre 2 : Crédits ECTS : 3 / 30 heures de cours

Enseignant : **Charles STEPHAN**

Objectif du cours :

Semestre 1

- Aptitude à la direction artistique Web. Aptitude à développer un site simple non dynamique.
- Bases : x HTML, CSS2. Certification W3C l'accessibilité et le référencement.
- Webdesign et ergonomie. La maquette et le wireframe.
- PHP_ CMS parler à un serveur.
- Webmarketing
- E mailing et newsletter

Semestre 2

- Application des compétences acquises au premier semestre pour créer une newsletter en relation avec une campagne publicitaire mise au point en partenariat avec le cours de direction artistique.
- Une initiation aux objets connectés à travers la plateforme ARDUINO.
- Base d'électronique
- Appréhension de l'interface (IDE) de programmation de Arduino.
- Prototype rapide, exercices simples

Evaluation en contrôle continu.

ÉVALUATION DU STAGE

Semestre 2 : Crédits ECTS : 3 / 450 heures de stage
- Du 4 Janvier au 27 mars 2016

Coordination : **Laure PREDINE et Sophie BOUTREUX**

Objectif du stage :

- Un **suivi** par mail est assuré par Laure Prédine à raison de 1 heure hebdomadaire sur 12 semaines.
- Les **rapports de stage** finalisés sont à remettre à l'accueil en 2 exemplaires pour le **mercredi 30 mars 2016.** Vous présentez votre agence, vos démarches pour l'intégrer vos travaux et l'analyse de votre expé-rience.

Les visuels réalisés en agence peuvent être intégrés à votre **book final.**

Le Jury : 15 mn par étudiant

- Les rapports de stage seront présentés et notés devant un jury qui aura lu les rapports de stage dans la semaine du 11 avril 2016.
- Le jury est composé de professionnels et de professeurs de l'école
- L'évaluation finale tient compte de l'appréciation de l'entreprise.

PARTICIPATION À LA VIE DE L'ÉCOLE

Semestre 2 : Crédits ECTS : 1 /3 heures de disponibilité.

Chef de projet: **Anaïs BIENVENU- LEBEL**

Objectif du projet :

- Chaque élève est appelé à **participer à la vie d'une équipe ou d'une entreprise**. Il doit savoir prendre des responsabilités et des initiatives. Il doit pouvoir assurer la promotion de son groupe.
- Ce point est attribué en fonction de la participation aux journées portes ouvertes ou autres actions de promotion de l'école.

DG4 / Développement créatif

IDENTITÉ VISUELLE

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 20 heures de cours

Enseignant : **Hubert MUNIER**

Objectif du cours :

• L'accent est mis sur la politique des marques et de leurs moyens. Création d'un **nouveau logo pour une marque, afin de le redynamiser** tout en respectant son côté statutaire.

Validation par contrôle continu et soutenance devant un jury de professionnels extérieurs.

PACKAGING

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 20 heures de cours

Enseignant : **Lénaik FILY**
• Ce cours peut être dispensé en anglais.

Objectif du cours :

AURUM (au) : GAMME DE PRODUITS DE LUXE À BASE D'OR INSPIRÉ DES RITUELS DE BEAUTÉE DE L'ÉGYPTE ANTIQUE.
• Aurum est une marque exclusive et très haut de gamme, vendue seulement au Bon Marché / Harvey Nichols / Barney's.
• Vous devez inventer cette marque de A à Z, pour cela vous pouvez vous inspiré soit du composant principale soit de l'egypte ancienne, soit de d'autre chose qui vous parait approprié.

CONTRAINTES ET OBJECTIFS :
• Vous devez utilisé les volumes fournis / étui libre
• Vous devez adapter votre design à la cible et au secteur du luxe
• Vous devez évoquer ou faire comprendre la présence d'or dans la formules
• Pour ce sujet vous devrez faire des recherches de papiers et de matériaux assez poussées.

DELIVRABLE:
Création du logo et/ ou /monogramme
Création de 3 packagings couleur et matière libre :
Crème de jour éclat : tube+ étui
Gel masque lift : pot+ étui
Poudre d'or pour le bain : pot+ étui
Présentation de minimum 2 idées / concepts créatifs sur des A3 sous forme de rough
logo + 2 produits

TRUFFAUT - FISH FOOD RANGE
• Truffaut is one of the biggest retailer in the fiel of garden centre / pet shop.
• It targets all consumers types , with differents ages and ressources, urbans or country people.
• The key word to seduce them are : eco-friendly, expertise, simplicity, care for them pets.
• You'll work on: Poisson clown / Poisson rouge /Crevette d'eau douce

CONTRAINTS ET OBJECTIVES :
• Create the most eco-friendly/cheap design possible
• Adapt to the target and their values
• Create a simple on pack navigation across the range

DELIVERABLES:
Create 4 real size packaging mocks up :
Poisson clown, Poisson rouge, Crevette d'eau douce

Evaluation par contrôle continu et rendu final

ÉDITION

Semestre 1: Crédits ECTS : 3 / 20 heures de cours

Enseignant : **Roch Deniau**

Objectif du cours :

• Après avoir appris l'utilisation des logiciels spécifiques au graphisme et à la mise en page, l'organisation et le travail en groupe, les élèves de 4e année sont invités à développer un travail personnel de manière autonome.
• Une étude de cas rappelle la synthèse des acquis des années précédentes. Puis les étudiants travaillent sur un livre singulier en soignant la mise en page et la reliure.

Evaluation en contrôle continu.

DG4 / Développement créatif

WORKSHOP BASES DE 3 D

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures dd'atelier sur 5 jours

Enseignant : **Nicolas HOAREAU**

Objectif du cours :
• La 3D avec Cinéma 4D – Booster Start

JOUR 1
• Appréhender **l'espace 3D**
• Création et **manipulation** de formes primitives

JOUR 2
• Comprendre l'utilisation des **lumières**
• Manipuler et appliquer des **textures**

JOUR 3
• Comprendre l'utilisation des **caméras**
• **Animer** les propriétés des objets

JOUR 4
• Comprendre à la **dynamique** dans Cinema 4d
• Mettre en place une scène dynamique

JOUR 5
• Utiliser **Mograph**
• Comprendre la notion d'effector

PHOTOGRAPHIE / VIDÉO

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 20 heures de cours

Enseignant : **Martial VERDIER**

Objectif du cours :

• Rompre les tabous et les « à priori ».
• Travailler sur le sens et la profondeur de l'image en remettant en cause ses acquis.
• Connaissance de la photo contemporaine. Elaboration des **sujets créatifs** où l'étudiant doit exprimer son univers et son parti-pris. Renforcer l'ensemble des connaissances techniques vus les années précédentes Ne plus viser ou « la composition sans composition », « l'image de soi / l'image du corps », « hors des sentiers photos battus ».
• Confrontation avec les **pratiques professionnelles.**
• Projet transversal sur une campagne pour un festival photo en transversalité avec la communication visuelle**.**

Evaluation par contrôle continu

ILLUSTRATION

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 20 heures de cours

Enseignant : **Eric VRIGNAUD**

Objectif du cours :

• Recherche du style personnel sur des thèmes libres ou imposés.

Evaluation en contrôle continu.

SÉMINAIRE VIDÉO

Semestre 1: Crédits ECTS : 2 / 30 heures de projet

Enseignant : **Martial VERDIER**

Objectif du cours :

• L'année commence par un séminaire vidéo commun avec les DG3. Réalisation en groupe d'une **vidéo de 3mn** sur un scénario libre.

Evaluation sur la participation et la présentation finale.

SUIVI PROJET TALENT

Semestre 2 : Crédits ECTS : 3 / 40 heures de tutorat

Tuteurs : **Bernard Beney, Laure PREDINE, Eric VRIGNAUD, Martial VERDIER.**

Objectif du projet :

• Le projet-talent révèle un univers créatif cohérent, particulier à chaque étudiant. Il est rendu professionnel par les méthodes de sa démarche, par la pertinence de tous les choix qui sont faits et par sa qualité de finalisation. Il prend une forme singulière pour chaque projet.
• Pendant toute la durée du projet-talent, l'étudiant inscrit étape par étape sa démarche dans **un carnet de recherches.**
• L'univers créatif de ce projet personnel doit dégager un langage visuel affirmé qui repose sur une seule technique ou sur un composite de techniques. Ce projet-talent est l'occasion pour l'étudiant de mettre en valeur son point fort avec toute l'exigence d'une finalisation parfaite, professionnelle.
• Le projet-talent se développe autour du visuel et de l'écrit. L'étudiant doit s'interroger sur le rapport texte/image. Le texte peut-être conceptuel et expliquer une démarche comme il peut être en rapport plus direct avec les visuels. Les choix typographiques et de mise en page doivent être pertinents par rapport au sujet traité.
• Il est à noter que cette démarche créative et sa finalisation n'ont rien à voir avec une campagne de communication ou de publicité.

DG4 / Soutenance professionnelle

SOUTENANCE PROFESSIONNELLE

• Projet talent
• Lab multimédia
• Book (école et stage)

Evaluation

• L'étudiant dispose d'une heure pour présenter les travaux de tutorat à un **jury composé de 3 professionnels.**

PROJET TALENT (+NOTE DE TUTORAT)

Semestre 2: Crédits ECTS : 5

Tuteurs : **Bernard Beney, Laure PREDINE, Eric VRIGNAUD, Martial VERDIER.**

Objectif du projet :

• Le projet-talent révèle un univers créatif cohérent, particulier à chaque étudiant. Il est rendu professionnel par les méthodes de sa démarche, par la pertinence de tous les choix qui sont faits et par sa qualité de finalisation. Il prend une forme singulière pour chaque projet.

LAB MULTIMÉDIA (+SUIVI)

Semestre 2: Crédits ECTS : 5

Tutorat : **Charles STEPHAN et Nicolas HOAREAU**

Tuteurs : BERNARD BENEY LAURE PREDINE ERIC VRIGNAUD MARTIAL VERDIER

Objectif du cours :

Appliquer la notion de cohérence des différents médias d'une campagne internet aux outils web.

Evaluation en contrôle continu.

BOOK (ÉCOLE + STAGE)

Semestre 2: Crédits ECTS : 5

• A chaque fin d'année, l'étudiant présente à un jury de professeurs: son book dans lequel il sélectionne ses meilleurs travaux des années précédentes, de l'année en cours, ainsi que de ses expériences professionnelles
• Ainsi l'étudiant peut répondre à tout moment à toute demande de stage et les professeurs ont une vision globale de l'étudiant de ses forces et de ses faiblesses.

Les critères d'évaluation sont la présentation, le soin et la qualité de la sélection.

L'OBJET AUGMENTÉ RÉEL/VIRTUEL

Semestre 2

• La réalité augmentée fournit un moyen de dépasser les objets du réel en augmentant le seuil de données accessibles les concernant ou concernant leur environnement.
• Le travail du designer, du graphiste est alors de donner corps à une relation graphique entre l'objet et les données ajoutées.
• Il crée l'intermédiaire et devient traducteur. Proposant une mediation entre l'objet, ses données et l'utilisateur.
• Mais les données et l'objet eux-mêmes peuvent être sources et destinations de cette médiation.

Le projet

• Le but de ce projet, qui succède au projet d'interface du premier trimestre, est de créer un objet graphique, physique, animé, augmenté. Cet objet pourra être une maquette de bâtiment, un objet designé, une structure interactive, etc.

L'objet inanimé/animé

• Créé et modélisé à l'aide de **Cinema 4D** par chaque étudiant, l'objet sera imprimé en 3D.
• Nous lui donnerons ainsi une forme physique, plastique.

L'augmentation virtuelle

• L'Objet imprimé, à la fois support et source, sera graphiquement augmenté par une vidéo crée par chaque étudiant puis mappée à l'aide d'un logiciel de mapping.
• Le but de ce mapping est d'augmenter à la fois de manière fonctionnelle mais aussi esthétique l'objet premier. Lui donner une nouvelle dimension.

Compétences

• Au travers de ce projet les étudiants mettront en application les compétences qu'ils auront acquises depuis 2 ans:
  - Le graphisme animé ;
  - La modélisation et l'animation 3D ;
  - La conception de projet ;
  - La gestion de projet créatif.
• Ils aborderont également :
  - L'impression 3D ;
  - Les techniques de vidéo-projection ;
  - Le mapping vidéo.

Logiciels utilisés

• Adobe CC Photoshop/Illustrtator/After Effects
• Maxon Cinema 4D
• Modul8 + Mad Mapper

DG5 / 5e ANNEE DE DESIGNER GRAPHIQUE

PRÉSENTATION DE L'ANNÉE

Préparation du certificat de Designer Graphique (reconnu au niveau II du RNCP)
• Se définir un profil pour réussir son entrée dans la vie professionnelle

• Pendant cette année l'étudiant prépare son **Grand Projet** (Design Graphique et Communication Visuelle), **son Mémoire** (possibilité de lier la thématique au grand projet), **son projet Nouvelles Technologies** (objets connectés).
• Cette année lui permet également de finaliser **son Book** en prévision de son entrée dans le monde professionnel.
• Il soutient sa campagne en juin devant un jury composé de membres de syndicats ou d'organismes professionnels ou de professionnels reconnus, français et étrangers.

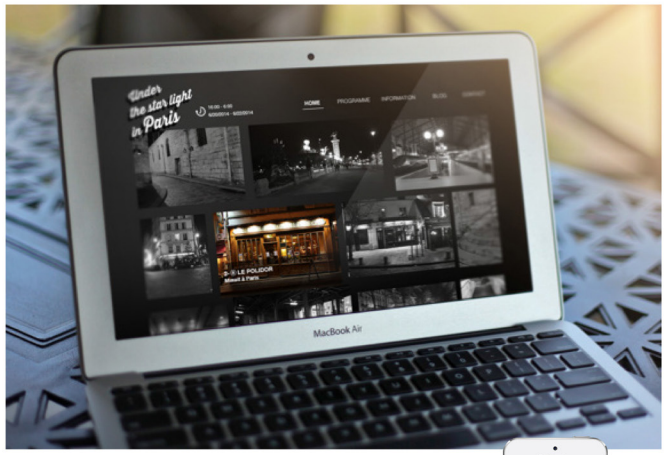
APPRENTISSAGES

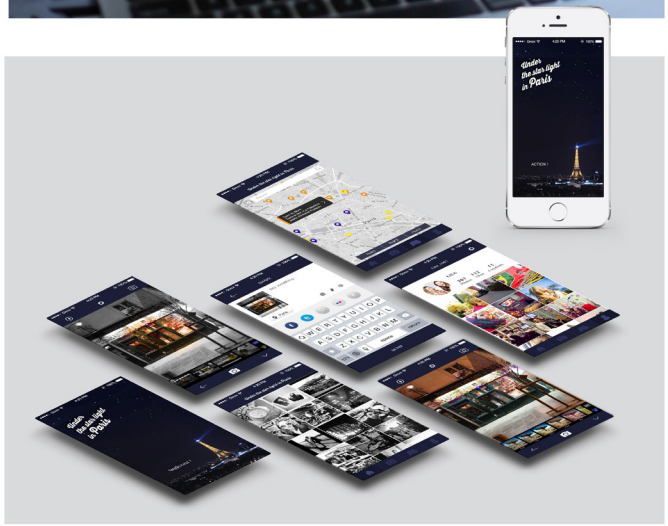
L'étudiant doit prouver son autonomie dans la maîtrise :
• Des outils
• De la méthode de projet
• Dans le développement de concept
• Dans l'affirmation d'un parti pris esthétique et créatif
• Dans la communication du projet

LES TEMPS FORTS

• Possibilité d'effectuer l'année en alternance ou en stage de longue durée:
  - soit **stage alterné**
  - soit **contrat de professionnalisation.**
• Conférences professionnelles.
• Séminaires en anglais.
• Préparation du **book final.**
• Approche de la communication sur les réseaux sociaux.
• Mise en place d'un partenariat avec une école d'ingénieur pour la création **d'objets connectés.**

DG5 Designer Graphique	ECTS
Tutorat de Diplôme	
Grand projet	
Mémoire	
Objets connectés	
Conception du book	
Support technique	
Motion design (Adobe, After Effects)	
Conception de site, webdesign (Dreamweaver)	
Communication et réseaux sociaux	
Droit et économie	
Enseignement professionnel (Anglais)	
Soutenance finale	**60**





DG5 / Devenir Designer Graphique

OBJECTIFS

• Le designer graphique est un professionnel de la communication visuelle.
Il travaille soit en indépendant, soit au sein d'une agence de communication, d'un studio de création ou d'une société d'édition, soit dans un studio intégré directement chez l'annonceur.
Il crée, conçoit et réalise des supports de communication comme l'identité visuelle de la marque, les affiches, packagings, les story boards des films publicitaires, les documents d'édition, les sites web, les nouveaux réseaux sociaux etc.
Pour être performant il doit pouvoir appréhender le cadre de son intervention dans la stratégie de communication de son client, il doit pouvoir rédiger son cahier des charges et rendre cohérente son intervention avec celles des autres intervenants (rédacteur concepteur, médiaplanner, designer d'espace, scénographe, développeur).

• Son intervention s'articule autour de 6 grandes activités qui peuvent occuper des places plus ou moins importantes selon la pratique de ce métier.

1/ Prospection et entretien d'un relationnel client.
2/ Recueil et **conception d'un brief**
3/ Création et conception d'une **campagne** et ou d'une **identité visuelle** en fonction des exigences des différents médias.
4/ Conception et réalisation des documents nécessaires à la production de ces campagnes et de ces nouvelles identités visuelles.
5/ Encadrement d'une équipe créative ou des prestataires extérieurs (imprimeur, développeur web, photographe, réalisateur,…)
6 / Entretient d'une veille créative, technique et documentaire

COMPÉTENCES & CAPACITÉS ÉVALUÉES :

• Se présenter et **assurer la promotion de son activité.**
• Appréhender la problématique du client et comprendre sa stratégie et son activité.
• Connaitre les médias, les budgets et les plannings pour bâtir une campagne de communication et/ou développer de l'identité visuelle en adéquation avec les besoins de son client quel que soit le support.
• Rechercher, créer et proposer différents **concepts** déclinés en plusieurs pistes créatives sur un même brief et les présenter à son client et dialoguer avec lui.
• Présenter ses **pistes créatives** sous forme de rough, de planches tendances, de concept board ou de story board.
• Après approbation du client, bâtir la direction artistique d'une campagne globale et/ou identité visuelle comprenant des supports web et d'autres médias.
• Maîtriser différentes méthodes créatives et posséder un **sens esthétique** liant le fond et la forme mais également une écriture personnelle.
• Maîtriser les règles de typographie et de composition graphique pour concevoir les différents supports
• Maîtriser les principes de mises en page et les différents logiciels de création Photoshop, Illustrator, dreamweaver et indesign.
• S'assurer de la **cohérence** de la déclinaison de la campagne sur les différents supports.
• S'assurer de la conformité des visuels avec les lois encadrant la publicité.
• Maîtriser les techniques de production des différents documents afin de réaliser les documents d'exécution d'une campagne globale et ou d'identité visuelle.
• **Encadrer planifier et contrôler** le travail d'une équipe de créatifs ou de prestataires assurant la production ou la réalisation technique des supports.
• Se tenir au courant de l'évolution des techniques de production et de communication notamment sur les nouveaux médias.
• Suivre l'actualité des nouvelles tendances du graphisme et de la création contemporaine.
• Connaitre l'environnement économique.

PROGRESSION DE LA FORMATION

• Pour prouver son aptitude à devenir « designer graphique », l'étudiant élabore un grand projet regroupant les compétences liées aux métiers :
• De la **communication visuelle** :
  - une campagne à 360
• Du **design graphique :**
  - identité visuelle
  - design environnemental
  - signalétique

DGS / Le grand projet

1 LE GRAND PROJET

Il se développe sur l'année : du **19 novembre 2015** à la pré-soutenance du **26 mai 2016,**

Développement en 4 phases :

• Phase 1 : en 6 semaines, elle consiste à choisir son sujet et développer une réflexion et un positionnement stratégique en tenant compte de paramètres développés en conférences de méthodologie et de marketing (analyse de l'existant,..). Ce travail doit être soumis à un pré-jury de validation.

• Phase 2 : en 6 semaines, elle consiste à préciser les intentions graphiques qui découlent du positionnement stratégique, à savoir installer une image de marque soucieuse du lien fond (graphisme) /forme (stratégie). Ceci passe par le travail du logotype, papeterie et l'identité visuelle. Ce travail doit être soumis à un pré-jury de validation.

• Phase 3 : en 7 semaines, elle consiste à développer l'identité visuelle sur l'ensemble des supports concernant chacun des deux sujets (édition, motion design, conception webdesign).
• Cette phase s'appuie principalement sur les compétences de direction artistique qui permettent de développer un vocabulaire graphique (toujours en cohérence avec l'identité visuelle) évolutif selon les médias afin d'éviter une récurrence basique graphique.
• Ce travail doit être soumis à un **pré-jury de validation.**

• Phase 4 : en 5 semaines, elle consiste à développer une campagne de communication qui s'articule sur le même positionnement stratégique et respecte donc les mêmes fondamentaux.

Tuteurs :
100 heures

HUBERT MUNIER
Direction artistique sur l'ensemble du Grand Projet
ANNE LE BRIS
Positionnement stratégique
PIERRE SPONCHIADO
Design Graphique (identité visuelle)
NICOLAS HOAREAU
Motion Design et Web
MICHEL MIRI
Conception publicitaire

Cette phase vient boucler l'ensemble du **Grand Projet** et permet à l'étudiant de rentrer dans une **réflexion globale** « Brand Design » ou « Politique de marque ». Elle vient attester d'une capacité à embrasser un sujet sur l'ensemble des supports de communication, qu'ils soient identitaires ou narratifs.

Evaluation

Le jury a lieu en **juin 2016**

DG5 / Jury Final

2. MÉMOIRE

87 heures

Enseignant : **Bernard BENEY & Laure PREDINE**

• Rédaction d'un mémoire, sur une **problématique du graphisme ou de l'actualité artistique contemporaine.**
• Le fond est la forme (mise en page graphique) sont de même importance.

3. OBJETS CONNECTÉS

Nouvelles technologies : Objets connectés
87Heures

Enseignant : **Charles STEPHAN**

Objectifs du partenariat

• 2015 marque le début d'un nouveau partenariat de l'ESAM design avec l'école d'ingénieurs ECE (Paris).
• Elaboration de **deux grands projets** autour des nouvelles technologies
• Ce pilote mettra l'accent sur des projets d'objets connectés communs intitulés « Brava » et « Cheese ». Ils seront réalisés grâce à des échanges de compétences entre les étudiants. Une participation conjointe aux jurys des écoles clôturera ces deux projets.
• Conception / Gestion de projet / Production de visuels et outils de ventes
• Une application iOS/Android - REST/ Node.js - express.js ou d'un objet connecté, et ses dépendances distantes, prototypé et fonctionnel.
• Une pré-soutenance du **27 mai 2016**

4. CONCEPTION DU BOOK

• En parallèle de ces trois projets, l'étudiant doit au cours de cette année finaliser son book sous forme d'édition et ou de site internet. En fonction de leurs objectifs professionnels.
• Celui-ci doit regrouper les meilleurs travaux réalisés par l'étudiant dans le cadre de l'école ainsi que des projets personnels ou des commandes extérieurs. Il doit traduire sa capacité à travailler sur l'ensemble des supports de communication abordés au cours de sa formation.
• Une pré-soutenance du **27 mai 2016**

ANGLAIS : ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

60 heures

Enseignante : **Brigitte KAHANE**

Objectifs du cours:

• Conférence sur créer son entreprise, les règles du droit et l'anglais professionnel

VALIDATION DES PROJETS

Ces 4 projets seront soumis à **deux pré-jurys** afin de permettre à l'étudiant de perfectionner ses arguments de présentation
• **26 mai 2016** : Grand Projet et Mémoire
• **27 mai 2016** : Objets Connectés et Book

JURY FINAL

• Un jury final composé de professeurs et de professionnels évalue l'aptitude du candidat à devenir « designer graphique »

• L'étudiant présente son book de travaux professionnels et de l'école. Une campagne de publicité ou un projet d'édition décliné sur le web et en print. Un mémoire de problématique de communication visuelle ayant rapport à la campagne.

www.esamdesign.com

Design Graphique : M l'Atelier - Réalisation : ESAM design

ON NE NAÎT PAS CRÉATIF,ON LE DEVIENT

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DES ARTS
MODERNES

ESAM DESIGN

17 rue Jacquemont - Paris 17
+33 (1) 53 06 88 00
info@esamdesign.com