

PROGRAMME 2021-2022

École & Programme	ESDAC			Bachelor Design graphique 2 ^{ème} année
Nom du cours	STUDIO DE CRÉATION			
Unité d'enseignement				
Modalités	Heures	68	Ects	12
Enseignant	Nom Christine Lamiraux-Stretti		Qualification/Diplôme : DEA	

Résultats d'apprentissage

Objectifs du cours /

L'enseignement de studio de création a pour objectif de développer les compétences de création et de conception. Il met en jeu et confronte, au cours de l'année, les compétences acquises dans les enseignements culturels, plastiques et techniques.

Dans un premier temps, l'étudiant découvre et apprend à maîtriser des procédés et outils les plus variés, afin de développer un savoir-faire et un geste. Il est encouragé à développer sa curiosité, un sens aigu de l'observation et une forte culture générale afin de s'inscrire dans une réalité créative, artistique et sociétale. Dans un second temps, l'acquisition d'un processus créatif permet de répondre à des enjeux et des demandes précises. Dans un troisième temps l'étudiant affirme sa singularité en tant que créatif.

Ce cours doit permettre de développer une pensée réflexive et une approche intuitive, d'expérimenter les fondamentaux du design graphique, d'argumenter et de présenter.

Les travaux et projets abordent les différents domaines du design graphique à savoir le design d'identité (identité visuelle, charte graphique, générique, habillage écran, etc.), le design d'édition (journaux, magazine, publication digitale, etc.) et le design de message (campagne de communication, publicité, etc.).

Compétences visées	<p>Acquérir une méthodologie créative</p> <p>semestre 1</p> <ul style="list-style-type: none"> Traiter les informations initiales afin d'analyser la demande Observer et élaborer un questionnement pour s'approprier la demande Convoquer et mettre en jeu ses ressources pour trouver des idées Expérimenter et composer pour diversifier ses réponses créatives Échanger sur ses idées et propositions afin de communiquer sur son processus créatif Écouter et mettre en oeuvre les enrichissements proposés afin d'enrichir sa réponse <p>semestre 2</p> <ul style="list-style-type: none"> Énoncer des orientations de recherches afin de répondre à la demande Concevoir des hypothèses de réponse afin de diversifier sa démarche créative Développer une piste créative pour mettre au point une production graphique Argumenter et présenter pour communiquer sa réponse
Vue d'ensemble de la description du cours <i>Contenu du cours - Grands chapitres</i>	<p>Les cours abordent les différents domaines du design graphique à savoir le design d'identité (identité visuelle, charte graphique, générique, habillage écran, etc.), le design d'édition (journaux, magazine, publication digitale, etc.) et le design de message (campagne de communication, publicité, etc.). Ces trois domaines sont abordés avec des contraintes esthétiques, thématiques et techniques afin d'explorer largement le langage graphique. La création de visuels est privilégiée en début d'année et évolue progressivement vers la mise au point de supports. Pour chaque sujet la création à destination, de visuels ou supports imprimés et numériques est à envisager.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Design de message et composition Le design de message est expliqué et montré. La principale notion complémentaire de cours abordée est la composition, le traité à privilégier est le collage. Création de visuels avec une contrainte formelle liée à l'esthétique et à la composition. Une demande précise est formulée et des références sont présentées et analysées. 2. Design d'édition et narration Le design d'édition est expliqué et montré, la principale notion complémentaire de cours est la narration, le traité à privilégier est l'illustration. Création de visuels avec une contrainte formelle liée à l'illustration. Une demande précise est formulée et des références sont présentées et analysées. 3. Design d'identité et ligne graphique Le design d'identité est expliqué et montré, la principale notion complémentaire est l'identité visuelle et la charte graphique. Création de visuels avec une contrainte thématique. Une demande précise est formulée et des références sont présentées et analysées. 4. Projet transversal Un projet transversal est traité avec une demande précise et un contexte à analyser. Ce projet s'inscrit dans une transversalité avec les enseignements culturels, plastiques et techniques.
Méthodes d'enseignement <i>Méthodes et moyens pédagogiques</i>	<p>Les cours alternent théorie et pratique sous forme d'atelier. Le travail se fait en temps pédagogique régulier, hebdomadaire et workshop semestriel L'enseignement se déploie par classe entière et groupes. Il s'appuie sur une documentation/ biographie établie par le formateur, de la recherche individuelle, une interactivité des apprenants, des expérimentations et créations graphiques, des présentations de travaux.</p>
Méthodes d'évaluation <i>Modalités d'évaluation</i>	<p>Contrôle continu 3 notes par semestre, 6 sur l'année coefficient 1 Partiel semestre 2, oral de book, note coefficient 3</p> <p>Note de moyenne semestrielle disqualifiante : 0 Nombre de cours semestriel disqualifiant : >1</p>
Charge de travail des étudiants <i>Charge de travail de l'étudiant</i>	<p>64 heures de cours 254 heures de travail personnel 20 heures de workshop pro</p>

Table de classement

1. Design de message (1 note sur 20)
 - Qualité du mapping et des croquis
 - Diversité des recherches et procédés graphiques
 - Qualité de création
 - Qualité d'échanges et posture personnelle
2. Design d'édition (2 notes sur 20)
 - Pertinence des références
 - Qualité du mapping et des croquis
 - Diversité des recherches graphiques
 - Qualité de création graphique
 - Qualité du story et et de l'animation
 - Qualité d'échanges et posture personnelle
3. Design d'identité (2 notes sur 20)
 - 1ère note :
 - Qualité de l'analyse
 - Diversités et pertinence des recherches
 - 2ème note:
 - Qualité et efficacité des finalisés
 - Cohérence des réponses
 - Qualité d'échanges et posture personnelle
4. Projet transversal (2 notes sur 20)
 - 1ère note:
 - Qualité de l'analyse
 - Diversités et pertinence des recherches
 - 2ème note:
 - Pertinence du parti-pris
 - Qualité de la création graphique
 - Qualité des réalisation des supports
 - Pertinence de l'argumentation
 - Qualité d'échanges et posture personnelle

Partiel semestre 2: oral de book, note coefficient 3

L'échelle de classement

Présence et absence

Méthodes de rattrapage de l'examen

Lectures recommandées & Références

Bibliographie et webographie

- Graphic Carnets de croquis, A la source de la création visuelle de Steven Heller (Auteur), Lita Talarico (Auteur)
- Dessins animés & films d'animation : Carnets de croquis de Laura Heit (Auteur), Lucie Blanchard
- Cut out for collage, Estrada Sylvie, IndexBook
- Le design graphique d' Alain Weill, Gallimard
- Collection : Design et designer (Éditeur : Pyramyd)
- Processus créatif 20 graphistes, 20 études de cas Nancy Skolos, Thomas Wedell
- Design et communication visuelle, Bruno Munari
- Mise en page (s), etc. Fondamentaux, éléments de base, principes de grille, supports, études de cas Damien Gautier (Auteur) Claire Gautier (Auteur)

	<ul style="list-style-type: none"> → https://etapes.com/ → www.graphismeenfrance.fr → www.cnap.fr → www.centrenationaldugraphisme.fr
--	---

DESCRIPTION COMPLÈTE

Code de cours et le nom		
Numéro de leçon	Description du cours	Évaluation de la charge de travail personnelle
1	<ul style="list-style-type: none"> > Introduction au design graphique, les domaines, les types de communication, les procédés, les supports > Introduction au design de message > Lecture d'un brief créatif et analyse des références 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
2	<ul style="list-style-type: none"> > Introduction à la composition et mise en page, cours et exercices > Mapping créatif et croquis d'intention > Expérimentations graphiques et parti-pris > Pistes d'amélioration 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
3	<ul style="list-style-type: none"> > Introduction à l'argumentation, cours et exemples > Enrichissement et mise au point > Composition des planches de présentation > Pistes d'amélioration 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
4	<ul style="list-style-type: none"> > Présentation orale des travaux > Questions, réponses > Pistes d'amélioration > Lancement sujet suivant, lecture d'un brief créatif 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
5	<ul style="list-style-type: none"> > Introduction au design d'édition > Composition et mise en page, approfondissement > Analyse des références > Mapping et croquis d'intention 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
6	<ul style="list-style-type: none"> > Introduction à la narration, image-clés > Expérimentations graphiques, illustrations > Parti-pris > Pistes d'amélioration 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
7	<ul style="list-style-type: none"> > Mise au point des illustrations > Création du storyboard > Composition print et réalisation digitale > Composition des planches de présentation > Pistes d'amélioration 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
8	<ul style="list-style-type: none"> > Présentation orale des travaux > Questions, réponses > Pistes d'amélioration > Lancement sujet suivant, lecture d'un brief créatif 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
9	<ul style="list-style-type: none"> > Introduction au design d'identité > Introduction à l'Identité visuelle > Méthodologie projet, l'analyse > Mapping et croquis d'intention 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
10	<ul style="list-style-type: none"> > L'identité visuelle et ses enjeux > Méthodologie projet, la démarche créative 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser

	<ul style="list-style-type: none"> > Expérimentations graphiques et parti-pris > Pistes d'amélioration 	pour le cours suivant
11	<ul style="list-style-type: none"> > L'argumentation, approfondissement > Enrichissement et mise au point > Composition des supports > Composition des planches de présentation > Pistes d'amélioration 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
12	<ul style="list-style-type: none"> > Présentation orale des travaux > Questions, réponses > Pistes d'amélioration > Lancement sujet suivant, lecture d'un brief créatif 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
13	<ul style="list-style-type: none"> > Projet transversal, thème de l'année en cours > Introduction au thème traité > Méthodologie projet, l'analyse > Réappropriation personnel du thème 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
14	<ul style="list-style-type: none"> > Mapping et croquis d'intention > Expérimentations graphiques et parti-pris > Méthodologie projet, la démarche créative > Pistes d'amélioration 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
15	<ul style="list-style-type: none"> > Développement de la piste retenue > Méthodologie projet, le développement > Pistes d'amélioration 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
16	<ul style="list-style-type: none"> > Réalisation des supports > L'argumentation, approfondissement > Pistes d'amélioration 	2h + 4h Chaque étape commencée est à finaliser pour le cours suivant
17	<ul style="list-style-type: none"> > Mise au point et cohérence de la réponse > Composition des planches de présentation > Rédaction de l'argumentation 	2h + 4h Enrichir et corriger pour l'oral de fin d'année