

DEROULE PEDAGOGIQUE DE COURS 2022-2023

École & Programme	ESDAC Aix-en-Provence	
Nom du cours	STUDIO DE CRÉATION	
Typologie	Théorique et pratique	
Unité d'enseignement		
Nb d'heures (annuel) & crédits	Nombre d'heure : 68	Crédits : 12
Enseignant		

Résumé des objectifs du cours

Ce cours 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.

Sujet 1 : La voile aux JO 2024

Design de message et composition

Nombre d'heures du sujet : 12/14h

Nombre d'heures de travail personnel estimé : 6 < 12h

1 Compétences du syllabus visées :

- Acquérir une méthodologie créative
- Traiter les informations, analyser
- Observer et se questionner pour s'approprier la demande

2 Mise en œuvre des compétences et activités pédagogiques :

- Théorie (détails) : Analyse d'image, observation, composition, design de message
- Activité pédagogique ou projet (descriptif & attendus) :
Coller, expérimenter, composer, faire passer un message

3 Outils, techniques et méthodes :

- Collage manuel
- Collage numérique
- Cinéma graph

4 Phasages : (description + heures ou sessions) :

1. Lecture du brief / Analyse des références / Introduction au design de message
2. Composition et mise en page / mapping créatif / croquis d'intention
3. Mise au point, composition des planches de présentation
4. Présentation orale des travaux

5 Références :

- NAZARIO GRAZIANO
- Cut of collage de Sylvie Estrada
- ...

6 Modalités d'évaluation

Sujet 2 : Illustrer un titre, chanson - artiste au choix

Design d'édition et narration

Nombre d'heures du sujet : 12/14h

Nombre d'heures de travail personnel estimé : 12 < 18h

1 Compétences du syllabus visées :

- 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

2 Mise en œuvre des compétences et activités pédagogiques :

- Théorie (détails) : Analyse d'image, observation, composition, design d'édition
- Activité pédagogique ou projet (descriptif & attendus) :
Illustration vectorielle, composition, animation, storytelling

3 Outils, techniques et méthodes :

- Illustration
- Motion design

4 Phasages : (description + heures ou sessions) :

1. Lecture du brief / Analyse des références / Introduction au design d'édition
2. Introduction à la narration / image-clés / expérimentations graphiques / Illustrations
3. Mise au point, création livret, création du storyboard, composition print et digitale, composition des planches
4. Présentation orale des travaux

5 Références :

- Tom Haugomat
- Emmanuelle Walker
- Malika Favre
- Pâté
- Animation : <https://www.h5.fr/fr/projects/dior-parfum-87>

6 Modalités d'évaluation

Sujet 3 : Exposition végétal maison de Joaillerie Chaumet aux beaux arts de Paris

Diptyque

Croisant les visions, les époques et les supports, cette exposition exceptionnelle invite à regarder la nature à travers le prisme universel de l'art et de la beauté.

400 œuvres d'art, toutes époques confondues, dont 80 pièces de haute joaillerie Chaumet.
Entre dessins et herbiers, on découvre les inspirations de la maison.

Design d'identité

Nombre d'heures du sujet : 12/14h

Nombre d'heures de travail personnel estimé : 12 < 18h

1 Compétences du syllabus visées :

- Enoncer des orientations de recherche 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

2 Mise en œuvre des compétences et activités pédagogiques :

- Théorie (détails) : Analyse d'image, observation, composition, design d'édition
- Activité pédagogique ou projet (descriptif & attendus) :
Identité visuelle, charte graphique
-

3 Outils, techniques et méthodes :

- Photomontage
- Illustration
- Collage

4 Phasages : (description + heures ou sessions) :

1. Lecture du brief / Analyse des références / Introduction au design d'identité
2. Exemples, charte graphique, analyse des commanditaires
3. Mapping créatif, croquis d'intention, composition
4. Réalisation du diptyque
5. Présentation orale des travaux

5 Références :

- Lisa Voisard
- Eva Magill-Oliver
- **6** Modalités d'évaluation

Sujet 4 : Projet transversal à définir