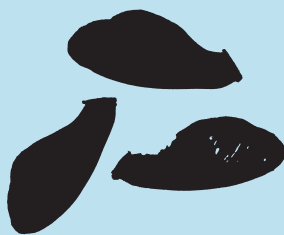
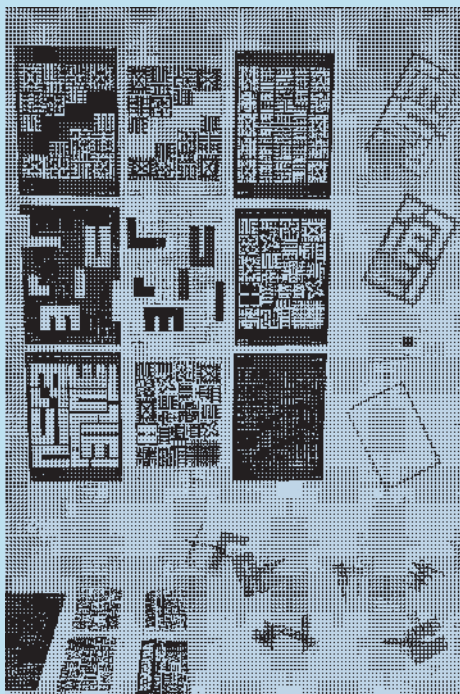

DNA DESIGN
Site de Pau

CATALOGUE DE COURS 2024-25

ÉSAD·PYRÉNÉES

DNA (grade licence)

Le premier cycle d'études de trois ans a pour objectif de permettre à l'étudiant-e de maîtriser les outils théoriques et techniques fondamentaux liés à la création artistique et d'identifier son projet personnel. Il aboutit au diplôme de premier cycle, le Diplôme National d'Art (DNA) reconnu au grade de Licence (Bac +3).

Ce diplôme comporte l'examen du dossier pédagogique de l'étudiant-e, la présentation d'une sélection de travaux artistiques significatifs de ses trois années d'études et un entretien avec un jury.

L'admission en quatrième année est subordonnée à l'obtention du diplôme de premier cycle et à une décision favorable du directeur de l'École, après avis d'une commission d'enseignant-e-s.

PAU (1er cycle)
DNA DGM 2e année
Semestre 3

Design de communication - Constantes et variables I.1

Dessin - illustration II.1

Identité visuelle I

Image & photographie II.1

Objet édité & reliure dans tous ses états I

Webdesign I.1

Cultures numériques I.1

Creative coding I.1

Lettrage et dessin de caractères I.1

« Média-tract » : vidéo / animation / son

Motion Design I.1

Esthétique

Histoire de l'art de 1874 à 1933

Histoire du design graphique

Anglais appliqué au design

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Design de communication : Constantes et variables I (1)

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Marc Saint-Paul

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours transversal de design graphique en 2e année DGM consiste en un exercice de conceptualisation d'une série d'objets de communication sur la base d'un contenu textuel et iconographique réel. Les étudiant·e·s seront invité·e·s à s'emparer d'un contenu complexe et à l'analyser afin d'en comprendre la structure interne et être en mesure de hiérarchiser les différents types d'information de manière cohérente, grâce à une approche plus précise des questions typographiques et de lisibilité. En parallèle, ils auront à développer un projet graphique inédit qui leur permettra d'aborder les notions de visibilité, d'identité visuelle, de contexte et d'adresse.

Objectifs (550 signes)

Assimiler les notions de projet, de contexte. Savoir analyser un contenu et une consigne pour se l'approprier et en produire une interprétation graphique pertinente.

Comprendre quelques notions-clés : macro et micro typographie, constantes et variables dans un système global, format et façonnage.

Méthode (500 signes)

Le cours alterne des projections de références ou des analyses d'objets physiques, du suivi individuel sur table et des présentations collectives avec prise de parole de l'étudiant·e.

Évaluation (300 signes)

Évaluation continue, au semestre. Capacité d'appropriation des consignes, contraintes et outils, pertinence des réponses, créativité, méthodologie de travail, précision des réalisations, assiduité, qualité des échanges et capacités de recul et d'analyse, critique et formelle.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Dessin - Illustration

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Mathilde Rives

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Exercices pratiques de durées variables mettant en jeu la pratique du dessin et de l'illustration menant à la réalisations d'objets graphiques.

Ces propositions d'exercices ou de mises en situations de commandes seront d'une part l'occasion d'aborder des contraintes techniques, d'explorer différents formats et supports et de se poser la question de la lecture des images produites.

Objectifs (550 signes)

- Explorer la diversité des rapports texte-image par le biais du dessin.
- Produire des images singulières dans une perspective de mise en forme, en expérimentant différentes techniques et différents formats.
- Être à même de répondre à une commande avec des contraintes tout en développant une démarche personnelle

Méthode (500 signes)

Nous prendrons appui sur des pratiques graphiques donnant à voir l'éventail large des possibilités du dessin et de l'illustration. Les séances comprendront différents moments de travail : présentations collectives d'ouvrages graphiques, temps de production, des rendez-vous de suivi individuels et des moments de discussions collectives d'analyse du travail produit.

Évaluation (300 signes)

- Assiduité aux cours
- Implication dans les projets et participation aux discussions collectives.
- Capacité à expérimenter et à s'appropriier les consignes, présentation des recherches en cours puis des travaux aboutis en fin de semestre.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Identité visuelle I.1

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Nicolas Delbourg

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

À travers un projet défini, il est proposé à l'étudiant·e un travail préliminaire d'analyse qui le·la conduit à une phase d'expérimentation, avant d'opérer une synthèse en formalisant une proposition finalisée. Dans ce cadre étendu, les étudiant·e·s sont invité·e·s à explorer les notions essentielles à la pratique du design graphique, telles que la mise en page, les rapports entre le texte et l'image, la composition typographique, le traitement iconographique et les relations chromatiques. La recherche bibliographique et la mise en partage de références participent à construire une culture commune à la classe et à dessiner des sous-cultures plus personnelles à chaque étudiant·e.

Objectifs (550 signes)

Saisir la nature et les enjeux de la création d'identités graphiques. Comprendre et développer les notions de systèmes graphiques. Élaborer une méthode de projet. Construire un vocabulaire spécifique et favoriser l'exploration et la construction d'un champ de références.

Méthode (500 signes)

En amorce d'atelier, il s'agit de présenter des notions fondamentales à la création en design graphique (règle de composition, grille et tracés régulateurs, hiérarchie de l'information visuelle, accords chromatiques, mise en forme du texte et microtypographie), à travers la pratique d'outils de publication. Le suivi individuel vise à accompagner les étudiant·e·s dans leurs choix, quelle qu'en soit la sensibilité, afin de favoriser l'expérimentation et l'émergence de formes situées.

Évaluation (300 signes)

Évaluation continue basée sur l'implication et l'assiduité.

Évaluation finale : accrochage et présentation orale du projet finalisé.

Critères :

- Pertinence des hypothèses de travail
- Richesse de la recherche formelle
- Culture et regard critique

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Image et photographie

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Fernanda Sánchez-Paredes

Emmanuelle Rey

Périodicité Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

L'atelier d'image et photographie est un espace de conception d'images. Les étudiant·e·s vont construire des images dont le sens vient des possibilités et de la cohérence de chaque mise en scène.

Objectifs (550 signes)

- Mettre en jeu la question de la mise en scène photographique, et plus particulièrement la question de la prise de vue en studio, avec les questions de composition, d'éclairage et de chromie.
- Comprendre les problématiques de construction de l'image dans une logique d'édition.

Méthode (500 signes)

L'étudiant·e expérimente la construction de ces images, au travers d'une commande éditoriale individuelle et collective. Un accompagnement pendant tout le processus de création est établi.

Évaluation (300 signes)

Le suivi est effectué à l'année et en continu. Les étudiant·e·s doivent transmettre régulièrement l'état des lieux de leurs productions.

Le niveau est estimé par l'analyse du travail et de celui du groupe, lors d'accrochages ou de présentations des productions.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Objet édité et relieure dans tous ses états

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Emmanuelle Rey

Fernanda Sánchez-Paredes

Périodicité Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Étude de la terminologie et de l'histoire de la relieure. Réalisation d'une maquette en blanc sur support papier et d'une affiche avec exploration du gris typographique, de la grille et du choix des caractères. Création d'un objet édité combinant texte, images et illustrations vectorielles. Réalisation d'un motif vectoriel et appréhension de la charte graphique sur un support badge.

En option : création d'un kit de relieure nomade et d'un cousoir 4-en-1.

Réflexion sur une édition collective pour l'ensemble de la classe, réunissant les projets photographiques sur la thématique de la piscine.

Travail collectif réparti en groupes, avec une attention particulière à la scénographie de l'exposition.

Objectifs (550 signes)

Approfondir la compréhension de la forme éditée, de la simple à la complexe, en analysant son évolution, de l'édition individuelle au sein d'un travail d'édition collective.

Transmettre les compétences et outils des techniques de relieure d'art. Acquérir et approfondir les bases de la mise en page, de la typographie, du dessin vectoriel, de la retouche d'images et du photomontage professionnel.

Développer la capacité à présenter et communiquer efficacement ses idées, tout en affinant les savoir-faire.

Méthode (500 signes)

Alternance entre ateliers pratiques pour la relieure et utilisation de logiciels de création (Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat, Trello...). Exploration guidée, expérimentations libres. Mise à disposition d'équipements spécialisés pour le travail artisanal et informatique.

Évaluation (300 signes)

- Maîtrise des outils, qualité des réalisations, capacité à travailler individuellement, à savoir adapter son travail au sein d'une édition collective.

- Méthodologie de travail individuelle et de groupe.

- Progrès et restitution du travail via une édition documentant les étapes de la relieure.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Webdesign

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Julien Bidoret

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Ce cours se base sur la découverte et l'apprentissage des logiques fondamentales du code, appliquées au champ du design pour l'écran. À partir d'une approche expérimentale des langages du web – HTML, CSS, javascript – on s'attachera à cerner la fluidité de ce média, entendue comme une forme instable (responsive webdesign, place de l'utilisateur) associée à une temporalité et un contenu mouvants (principes de systèmes graphiques). Articulé à l'enseignement de Cultures numériques, les phases d'apprentissage et de pratique s'appuieront sur l'étude de productions contemporaines dans le champ du webdesign pour en découvrir les logiques de conception et de réalisation ; leurs usages, le choix des formes en regard des fonctions, la méthodologie de projet.

Objectifs (550 signes)

Cette introduction a pour objet la découverte des questions fondamentales du design pour l'écran, de la publication en ligne, des logiques d'interfaces et d'interactivité. À travers une découverte pratique et expérimentale du code comme outil de création et de design, les étudiant·e·s seront amenés à développer une exploration personnelle des pratiques du webdesign.

Méthode (500 signes)

Les apprentissages progressifs se succéderont en articulant des temps de transmission techniques et des phases d'expérimentation personnelles. La progressivité de l'enseignement implique une assiduité importante : quel que soit le degré technique de l'étudiant·e, l'implication est la base de la progression.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu basé sur l'implication, l'assiduité, la publication et la documentation des projets ainsi que sur la progression dans l'appropriation personnelle des outils techniques, graphiques et conceptuels abordés.

La "qualité technique" des productions n'est pas un enjeu évalué.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Cultures numériques

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Julien Bidoret

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Ce cours propose aux étudiant·e·s de développer leur regard et leur connaissance du monde de la création et du design numérique. Dans des champs aussi variés que le _creative coding_, le design d'interface, la typographie, les pratiques numériques vernaculaires, artistiques ou expérimentales, la critique et la pensée des médias, l'analyse des usages émergents ou l'histoire du design numérique, les étudiant·e·s seront amené·e·s à découvrir la diversité des pratiques contemporaines dans les champs de l'art et du design. Les cours feront l'objet d'introductions générales sur des thématiques connectées aux enjeux contemporains, qui s'ouvriront sur des temps de recherches individuelles ou en groupe, poursuivis par des temps de discussion et de débat.

Objectifs (550 signes)

Appréhender la diversité des cultures numériques et des liens qu'elles entretiennent avec les enjeux du design contemporain. Percevoir les enjeux du numérique dans le champ du design, construire un regard critique sur les pratiques numériques contemporaines, développer la recherche documentaire, la méthodologie de recherche, la capacité de dialogue, de synthèse et de retransmission.

Méthode (500 signes)

Trois propositions centrales ont lieu chaque semestre, pour éclairer des propositions de mise en œuvre pratique, à la fois graphiques et documentaires. À partir de l'étude de figures établies ou émergentes issues du champ du design des nouveaux médias comme de problématiques contemporaines liées à ces champs, les étudiant·e·s auront à se documenter, à dialoguer et à partager publiquement leurs recherches.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu basé sur l'implication, l'assiduité, la qualité de présentation des recherches individuelles et de groupe ainsi que sur la participation pendant les temps de cours, les temps collectifs et de débats.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

(creative) coding

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Corentin Brulé

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Initiation à la génération de formes par le code et au design algorithmique. En partant des pionnier·es de l'art numérique, on étudiera et on cherchera à reproduire des formes conçues au cours du XXe siècle (œuvres « pré-informatiques », recherches scientifiques, expérimentations visuelles des avants-gardes, « retour au code » des designers...) pour en comprendre les enjeux techniques, esthétiques et conceptuels.

Ensuite, vous serez amené·e à développer votre propre langage visuel en mobilisant ces fondamentaux avec un outil actuel, standard et ouvert (P5.js).

Nous explorerons le dessin et la conception en favorisant une approche par l'écriture (de recette, de protocole et de programmes).

Au fur et à mesure de l'année, nous introduirons progressivement la notion d'entrée (input) par l'inter

Objectifs (550 signes)

Comprendre la notion de programme, ce qu'elle apporte dans la conception de formes et de projets, ainsi que ses enjeux culturels et esthétiques. Acquérir les fondamentaux de la programmation. Mettre en perspective des créations avec le contexte technique dans laquelle elles sont nées. Être capable de se projeter dans ce type de pratique, d'évaluer ses capacités et besoins techniques, de formuler ses attentes et de les réévaluer au fur et à mesure de l'apprentissage. Adopter de bonnes pratiques de recherche et de partage d'information.

Méthode (500 signes)

Mise en perspective historique des outils et pratiques numériques. Analyse d'œuvre, lecture de code source. Cours en pas-à-pas d'un langage de programmation orienté création visuelle (P5.js). Apprentissage des notions fondamentales de logique et d'algorithmique (boucles, conditions...) par des exemples visuels et concrets. Expérimentations individuelles par l'écriture, la schématisation, la lecture de code et l'essai/erreur.

Évaluation (300 signes)

- Contrôle continu basé sur l'implication, l'assiduité et la capacité à se réapproprié l'outil numérique qu'importe le niveau de départ.
- Évaluation du travail personnel : intégration des fondamentaux, curiosité de recherche et d'expérimentation, rigueur, cohérence des propositions.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Lettrages & dessin de caractères I (1)

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Perrine Saint Martin

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

"Lettrages & dessin de caractères I" interrogera la question de la lettre et de l'image du texte. Cette pratique d'atelier permettra d'expérimenter différents types de lettrages manuels et de comprendre la relation entre le dessin et sa reproduction digitale: formes dessinées et tracés vectoriels. Après avoir expérimenté à différentes échelles page, affiche, espace public, chaque étudiant·e développera à partir de ses propres dessins une police de caractères de titrage dans laquelle iel fera le choix d'une logique de formes qu'iel devra être en mesure d'expliquer et de présenter dans un spécimen original.

Objectifs (550 signes)

Découverte des fondamentaux en design graphique et typographie: le dessin de lettre constituera une première approche de l'espace par l'apprentissage de la gestion du noir et du blanc, du rythme et des proportions permettant de développer la sensibilité à l'espace.

Méthode (500 signes)

Ce cours s'accompagnera de projections sur l'histoire spécifique de ce médium permettant de poser des bases à la fois méthodologiques et théoriques qui permettront aux étudiants de nourrir leur pratique et de l'inscrire dans un contexte contemporain. L'alternance de rendez-vous individuels et de présentation collective permettra à l'étudiant·e d'expliquer sa démarche en s'appuyant sur des références adéquates et maîtrisées.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu & évaluation semestrielle, il sera attendu de l'étudiant·e qu'iel soit capable dans le cadre de rendez-vous individuels d'expliquer ses intentions, de s'appuyer sur des références maîtrisées et de montrer sa capacité à faire évoluer son projet.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

"Média-Tract" : Vidéo, animation, son

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Paul Labro

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Appuyé par la présentation de formes historiques et contemporaines issues des médias et du cinéma documentaire engagé, le cours sera dédié à l'étude du « ciné-tract » historique et à la réalisation de « Média-tracts ». Pensé spécifiquement pour une diffusion sur les réseaux sociaux via les plateformes en ligne (Youtube, Vimeo) et les applications pour smartphone (Instagram...) le « Média-tract » reprend à son compte les enjeux historiques du Ciné-tract. À l'instar de celui-ci, le « Média-tract » est un brûlot contestataire et incisif qui doit permettre à l'étudiant·e de se positionner et d'exprimer un point de vue critique sur notre environnement proche et/ou lointain. Cette consigne de travail est individuelle.

Objectifs (550 signes)

- Apprendre à situer ses idées avec clarté dans un champs social, politique, écologique...
- Savoir affirmer un parti-pris esthétique dans le cadre concret d'un projet qui associe design, vidéo et enjeu documentaire.

Méthode (500 signes)

- Présentation de documents vidéos et cinématographiques en cours et analyse collective des objets présentés.
- Discussion collective autour des travaux vidéos présentés par l'étudiant·e à plusieurs étapes de réalisation.
- Échanges avec l'enseignant pour concevoir la programmation vidéo thématisée;
- Édition de programmes et d'affiches, présentation "publique" de la programmation.

Évaluation (300 signes)

Maitrise des enjeux critiques liés à son propre travail.
Qualité plastique des réalisations.
Engagement individuel et collectif dans le projet de programmation : pertinence de la proposition, qualité de la présentation écrite et orale.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Motion design

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Vincent Meyer

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

L'introduction et l'initiation au motion design se fera par le partage d'une culture historique et contemporaine de la discipline. Le projet de l'étudiant·e sera mené en parallèle de l'acquisition des bases pratiques et des fondamentaux de l'animation à l'aide des nouvelles perspectives qu'offre le numérique tout en restant sensible aux qualités des formes « traditionnelles » de l'animation.

Un accent particulier sera mis sur la relation image/son/espace ainsi que la sensibilisation aux approches théoriques spécifiques.

Une bonne connaissance de l'histoire et l'actualité du champ de l'image numérique permettra la mise en place d'une démarche personnelle et d'un positionnement critique.

Objectifs (550 signes)

Le motion design intègre l'ajout du mouvement au graphisme. Il propose une exploration des outils et des concepts spécifiques des anciens et des nouveaux médias. Les étudiant·e-s seront amené·e-s à produire des films d'animation et par ce biais à porter une réflexion.

Méthode (500 signes)

Une transmission par l'expérience propose des allers-retours entre approches théoriques (lecture critique, présentation d'œuvres commentées) et approches pratiques des outils et du projet. Le suivi sera collectif et individuel, il permettra d'estimer la progression de l'étudiant·e, l'évolution de sa réflexion et de sa production.

Évaluation (300 signes)

Les recherches théoriques et expérimentations plastiques sont évaluées en contrôle continu et une réalisation finale sera produite pour chaque semestre.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Histoire de l'art de 1874 à 1933

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Aleksandra Lypaczewska

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours poursuivra le programme de l'année précédente. Cette présentation chronologique abordera les périodes et les sujets suivants : l'impressionnisme, l'estampe japonaise, l'Art Nouveau, le symbolisme, le futurisme, le dadaïsme, le surréalisme et l'école du Bauhaus.

En étudiant le contexte de la naissance des œuvres d'avant garde, l'évolution des pratiques artistiques et l'apparition des nouveaux paradigmes, il sera également proposé le retour vers les œuvres plus anciennes afin de démontrer la logique des résonances esthétiques et des liens transhistoriques entre les œuvres des différentes époques.

Objectifs (550 signes)

- Donner aux étudiants les outils nécessaires pour comprendre l'œuvre et le contexte historique de sa création.
- Consolider les connaissances acquises depuis la première année.

Méthode (500 signes)

Cours magistral et commentaire d'œuvres représentatives des périodes étudiées : peintures, sculptures, danse, photographies. Le cours sera enrichi par le visionnage de films didactiques.

Évaluation (300 signes)

Présentation orale, participation active et assiduité.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Histoire du design graphique et de l'écriture typographique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Cours d'histoire allant du XIXe à nos jours pour le design graphique et du début de l'imprimerie au XVe jusqu'à la révolution industrielle au XIXe pour l'écriture typographique.

Les séances explorent les différents mouvements et courants qui jalonnent l'histoire du graphisme, de l'Art & Craft jusqu'à l'émergence et la démocratisation du numérique, en passant par le Futurisme, le style international, etc.

L'histoire de l'écriture typographique, quant à elle, se concentre sur les débuts de l'imprimerie et des techniques d'impression, ainsi que sur la création de polices de caractères par des typographes qui ont façonné la discipline.

Objectifs (550 signes)

- Découvrir des artistes et designers graphiques
- Connaître les grandes phases de l'histoire du design graphique et typographique pour comprendre le design actuel
- Comprendre comment le graphisme s'articule et est façonné par son environnement
- Identifier, contextualiser les évolutions, idées et les réflexions autour du design graphique.

Méthode (500 signes)

Cours magistral en amphithéâtre

Évaluation (300 signes)

- Implication et participation en cours
- Production écrite

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Esthétique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Corinne Melin

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Il s'agira de comprendre l'articulation entre une forme, une technique et la société dans laquelle l'usager /l'individu est impliqué, de la naissance de l'industrie à aujourd'hui.

Tout d'abord, nous étudierons les représentations et les croyances attachées aux changements technologiques. Ainsi nous aborderons les peurs et les fantasmes générés lors de l'apparition de l'image analogique et lors de son renouvellement en profondeur par l'image à l'ère numérique. Puis, nous focaliserons sur les divers usages du téléphone mobile dans le cinéma contemporain. Dans celui-ci, il peut être la caméra filmant le récit ou l'outil facilitant la fabrique de narrations au moyen des diverses applications et mises en réseau.

Objectifs (550 signes)

Maîtrise des connaissances: connaître et savoir restituer un champ référentiel relatif à un sujet précis.

Méthode (500 signes)

Cours magistraux avec analyses à chaque cours de documents visuels et textuels.

Évaluation (300 signes)

Assiduité et participation au cours
Implication orale ainsi que rédaction de textes critiques et analytiques sur les sujets proposés par l'enseignant.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Anglais appliqué au design

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Claire-Marie Tordeux

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Tous les échanges doivent se faire en anglais. Après une première séance d'ice-breaking et d'échanges sur le contenu et les attentes des deux côtés, les étudiant·e·s effectueront un test de positionnement afin de les répartir par niveaux.

Le présentiel prend la forme d'une séance en groupe classe en quinzaine.

La pratique de la langue se fera notamment par des exposés centrés sur diverses pratiques artistiques ainsi que sur les travaux personnels des étudiant·e·s.

Les ressources proposées pour l'apprentissage sont majoritairement ciblées sur des supports authentiques, qui permettent d'alterner le travail sur toutes les compétences langagières.

Objectifs (550 signes)

En partant des niveaux de chacun, l'anglais en art se fait dans une approche à visée actionnelle.

Des supports authentiques et des outils variés permettent à l'étudiant·e de s'appropriier son apprentissage et de progresser.

Niveau visé à la fin cycle 1 : B2/C1, à la fin du cycle 2 : C1/C2.

Méthode (500 signes)

Pédagogie de projet, il s'agit de rendre l'étudiant·e actif dans sa pratique.

En lui donnant, notamment, les ressources nécessaires à l'apprentissage du vocabulaire de base, l'étudiant·e doit devenir de plus en plus autonome dans sa pratique.

Évaluation (300 signes)

- Vérifications continue de l'acquisition du vocabulaire dans le domaine de l'art et du design
- Présence en cours, participation, remise de travaux, savoir parler et décrire plusieurs pratiques et médiums
- Évaluation finale sur présentation des projets

PAU (1er cycle)
DNA DGM 2e année
Semestre 4

Design de communication - Constantes et variables I.2

Dessin - illustration II.2

Identité visuelle II

Image & photographie II.2

Objet édité & reliure dans tous ses états II

Webdesign

Cultures numériques

Creative coding I.2

Lettrage et dessin de caractères I.2

« Dystopub » : Vidéo / photographie / animation / son

Motion Design I

Actualité du design graphique

Esthétique

Histoire du design graphique

Documentation pour le (futur) document écrit

Anglais appliqué au design

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Design de communication : Constantes et variables I (2)

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Marc Saint-Paul

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours transversal de design graphique en 2e année DGM consiste en un exercice de conceptualisation d'une série d'objets de communication sur la base d'un contenu textuel et iconographique réel. Les étudiant·e·s seront invité·e·s à s'emparer d'un contenu complexe et à l'analyser afin d'en comprendre la structure interne et être en mesure de hiérarchiser les différents types d'information de manière cohérente, grâce à une approche plus précise des questions typographiques et de lisibilité. En parallèle, iels auront à développer un projet graphique inédit qui leur permettra d'aborder les notions de visibilité, d'identité visuelle, de contexte et d'adresse.

Objectifs (550 signes)

Assimiler les notions de projet, de contexte. Savoir analyser un contenu et une consigne pour se l'approprier et en produire une interprétation graphique pertinente.

Comprendre quelques notions-clés : macro et micro typographie, constantes et variables dans un système global, format et façonnage.

Méthode (500 signes)

Le cours alterne des projections de références ou des analyses d'objets physiques, du suivi individuel sur table et des présentations collectives avec prise de parole de l'étudiant·e.

Évaluation (300 signes)

Évaluation continue, au semestre. Capacité d'appropriation des consignes, contraintes et outils, pertinence des réponses, créativité, méthodologie de travail, précision des réalisations, assiduité, qualité des échanges et capacités de recul et d'analyse, critique et formelle.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Dessin - Illustration

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Mathilde Rives

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Exercices pratiques de durées variables mettant en jeu la pratique du dessin et de l'illustration menant à la réalisations d'objets graphiques.

Ces propositions d'exercices ou de mises en situations de commandes seront d'une part l'occasion d'aborder des contraintes techniques, d'explorer différents formats et supports et de se poser la question de la lecture des images produites.

Objectifs (550 signes)

- Explorer la diversité des rapports texte-image par le biais du dessin.
- Produire des images singulières dans une perspective de mise en forme, en expérimentant différentes techniques et différents formats.
- Être à même de répondre à une commande avec des contraintes tout en développant une démarche personnelle

Méthode (500 signes)

Nous prendrons appui sur des pratiques graphiques donnant à voir l'éventail large des possibilités du dessin et de l'illustration. Les séances comprendront différents moments de travail : présentations collectives d'ouvrages graphiques, temps de production, des rendez-vous de suivi individuels et des moments de discussions collectives d'analyse du travail produit.

Évaluation (300 signes)

- Assiduité aux cours
- Implication dans les projets et participation aux discussions collectives.
- Capacité à expérimenter et à s'appropriier les consignes, présentation des recherches en cours puis des travaux aboutis en fin de semestre.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Identité visuelle I.1

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Nicolas Delbourg

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

À travers un projet défini, il est proposé à l'étudiant·e un travail préliminaire d'analyse qui le·la conduit à une phase d'expérimentation, avant d'opérer une synthèse en formalisant une proposition finalisée. Dans ce cadre étendu, les étudiant·e·s sont invité·e·s à explorer les notions essentielles à la pratique du design graphique, telles que la mise en page, les rapports entre le texte et l'image, la composition typographique, le traitement iconographique et les relations chromatiques. La recherche bibliographique et la mise en partage de références participent à construire une culture commune à la classe et à dessiner des sous-cultures plus personnelles à chaque étudiant·e.

Objectifs (550 signes)

Saisir la nature et les enjeux de la création d'identités graphiques. Comprendre et développer les notions de systèmes graphiques. Élaborer une méthode de projet. Construire un vocabulaire spécifique et favoriser l'exploration et la construction d'un champ de références.

Méthode (500 signes)

En amorce d'atelier, il s'agit de présenter des notions fondamentales à la création en design graphique (règle de composition, grille et tracés régulateurs, hiérarchie de l'information visuelle, accords chromatiques, mise en forme du texte et microtypographie), à travers la pratique d'outils de publication. Le suivi individuel vise à accompagner les étudiant·e·s dans leurs choix, quelle qu'en soit la sensibilité, afin de favoriser l'expérimentation et l'émergence de formes situées.

Évaluation (300 signes)

Évaluation continue basée sur l'implication et l'assiduité.

Évaluation finale : accrochage et présentation orale du projet finalisé.

Critères :

- Pertinence des hypothèses de travail
- Richesse de la recherche formelle
- Culture et regard critique

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Image et photographie

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Fernanda Sánchez-Paredes

Emmanuelle Rey

Périodicité Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

L'atelier d'image et photographie est un espace de conception d'images. Les étudiant·e·s vont construire des images dont le sens vient des possibilités et de la cohérence de chaque mise en scène.

Objectifs (550 signes)

- Mettre en jeu la question de la mise en scène photographique, et plus particulièrement la question de la prise de vue en studio, avec les questions de composition, d'éclairage et de chromie.
- Comprendre les problématiques de construction de l'image dans une logique d'édition.

Méthode (500 signes)

L'étudiant·e expérimente la construction de ces images, au travers d'une commande éditoriale individuelle et collective. Un accompagnement pendant tout le processus de création est établi.

Évaluation (300 signes)

Le suivi est effectué à l'année et en continu. Les étudiant·e·s doivent transmettre régulièrement l'état des lieux de leurs productions.

Le niveau est estimé par l'analyse du travail et de celui du groupe, lors d'accrochages ou de présentations des productions.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Objet édité et reliure dans tous ses états

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Emmanuelle Rey

Fernanda Sánchez-Paredes

Périodicité Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Étude de la terminologie et de l'histoire de la reliure. Réalisation d'une maquette en blanc sur support papier et d'une affiche avec exploration du gris typographique, de la grille et du choix des caractères. Création d'un objet édité combinant texte, images et illustrations vectorielles. Réalisation d'un motif vectoriel et appréhension de la charte graphique sur un support badge.

En option : création d'un kit de reliure nomade et d'un cousoir 4-en-1.

Réflexion sur une édition collective pour l'ensemble de la classe, réunissant les projets photographiques sur la thématique de la piscine.

Travail collectif réparti en groupes, avec une attention particulière à la scénographie de l'exposition.

Objectifs (550 signes)

Approfondir la compréhension de la forme éditée, de la simple à la complexe, en analysant son évolution, de l'édition individuelle au sein d'un travail d'édition collective.

Transmettre les compétences et outils des techniques de reliure d'art. Acquérir et approfondir les bases de la mise en page, de la typographie, du dessin vectoriel, de la retouche d'images et du photomontage professionnel.

Développer la capacité à présenter et communiquer efficacement ses idées, tout en affinant les savoir-faire.

Méthode (500 signes)

Alternance entre ateliers pratiques pour la reliure et utilisation de logiciels de création (Adobe Indesign, Photoshop, Illustrator, Acrobat, Trello...). Exploration guidée, expérimentations libres. Mise à disposition d'équipements spécialisés pour le travail artisanal et informatique.

Évaluation (300 signes)

- Maîtrise des outils, qualité des réalisations, capacité à travailler individuellement, à savoir adapter son travail au sein d'une édition collective.

- Méthodologie de travail individuelle et de groupe.

- Progrès et restitution du travail via une édition documentant les étapes de la reliure.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Webdesign

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Julien Bidoret

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Ce cours se base sur la découverte et l'apprentissage des logiques fondamentales du code, appliquées au champ du design pour l'écran. À partir d'une approche expérimentale des langages du web – HTML, CSS, javascript – on s'attachera à cerner la fluidité de ce média, entendue comme une forme instable (responsive webdesign, place de l'utilisateur) associée à une temporalité et un contenu mouvants (principes de systèmes graphiques). Articulé à l'enseignement de Cultures numériques, les phases d'apprentissage et de pratique s'appuieront sur l'étude de productions contemporaines dans le champ du webdesign pour en découvrir les logiques de conception et de réalisation ; leurs usages, le choix des formes en regard des fonctions, la méthodologie de projet.

Objectifs (550 signes)

Cette introduction a pour objet la découverte des questions fondamentales du design pour l'écran, de la publication en ligne, des logiques d'interfaces et d'interactivité. À travers une découverte pratique et expérimentale du code comme outil de création et de design, les étudiant·e·s seront amenés à développer une exploration personnelle des pratiques du webdesign.

Méthode (500 signes)

Les apprentissages progressifs se succéderont en articulant des temps de transmission techniques et des phases d'expérimentation personnelles. La progressivité de l'enseignement implique une assiduité importante : quel que soit le degré technique de l'étudiant·e, l'implication est la base de la progression.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu basé sur l'implication, l'assiduité, la publication et la documentation des projets ainsi que sur la progression dans l'appropriation personnelle des outils techniques, graphiques et conceptuels abordés.

La "qualité technique" des productions n'est pas un enjeu évalué.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Cultures numériques

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Julien Bidoret

Périodicité Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Ce cours propose aux étudiant·e·s de développer leur regard et leur connaissance du monde de la création et du design numérique. Dans des champs aussi variés que le _creative coding_, le design d'interface, la typographie, les pratiques numériques vernaculaires, artistiques ou expérimentales, la critique et la pensée des médias, l'analyse des usages émergents ou l'histoire du design numérique, les étudiant·e·s seront amené·e·s à découvrir la diversité des pratiques contemporaines dans les champs de l'art et du design. Les cours feront l'objet d'introductions générales sur des thématiques connectées aux enjeux contemporains, qui s'ouvriront sur des temps de recherches individuelles ou en groupe, poursuivis par des temps de discussion et de débat.

Objectifs (550 signes)

Appréhender la diversité des cultures numériques et des liens qu'elles entretiennent avec les enjeux du design contemporain. Percevoir les enjeux du numérique dans le champ du design, construire un regard critique sur les pratiques numériques contemporaines, développer la recherche documentaire, la méthodologie de recherche, la capacité de dialogue, de synthèse et de retransmission.

Méthode (500 signes)

Trois propositions centrales ont lieu chaque semestre, pour éclairer des propositions de mise en œuvre pratique, à la fois graphiques et documentaires. À partir de l'étude de figures établies ou émergentes issues du champ du design des nouveaux médias comme de problématiques contemporaines liées à ces champs, les étudiant·e·s auront à se documenter, à dialoguer et à partager publiquement leurs recherches.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu basé sur l'implication, l'assiduité, la qualité de présentation des recherches individuelles et de groupe ainsi que sur la participation pendant les temps de cours, les temps collectifs et de débats.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

(creative) coding

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Corentin Brulé

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Initiation à la génération de formes par le code et au design algorithmique. En partant des pionnier·es de l'art numérique, on étudiera et on cherchera à reproduire des formes conçues au cours du XXe siècle (œuvres « pré-informatiques », recherches scientifiques, expérimentations visuelles des avants-gardes, « retour au code » des designers...) pour en comprendre les enjeux techniques, esthétiques et conceptuels.

Ensuite, vous serez amené·e à développer votre propre langage visuel en mobilisant ces fondamentaux avec un outil actuel, standard et ouvert (P5.js).

Nous explorerons le dessin et la conception en favorisant une approche par l'écriture (de recette, de protocole et de programmes).

Au fur et à mesure de l'année, nous introduirons progressivement la notion d'entrée (input) par l'inter

Objectifs (550 signes)

Comprendre la notion de programme, ce qu'elle apporte dans la conception de formes et de projets, ainsi que ses enjeux culturels et esthétiques.

Acquérir les fondamentaux de la programmation.

Mettre en perspective des créations avec le contexte technique dans laquelle elles sont nées.

Être capable de se projeter dans ce type de pratique, d'évaluer ses capacités et besoins techniques, de formuler ses attentes et de les réévaluer au fur et à mesure de l'apprentissage.

Adopter de bonnes pratiques de recherche et de partage d'information

Méthode (500 signes)

Mise en perspective historique des outils et pratiques numériques.

Analyse d'œuvre, lecture de code source.

Cours en pas-à-pas d'un langage de programmation orienté création visuelle (P5.js). Apprentissage des notions fondamentales de logique et d'algorithmique (boucles, conditions...) par des exemples visuels et concrets. Expérimentations individuelles par l'écriture, la schématisation, la lecture de code et l'essai/erreur.

Évaluation (300 signes)

- Contrôle continu basé sur l'implication, l'assiduité et la capacité à se réapproprié l'outil numérique qu'importe le niveau de départ.

- Évaluation du travail personnel : intégration des fondamentaux, curiosité de recherche et d'expérimentation, rigueur, cohérence des propositions.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Lettrages & dessin de caractères I (2)

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Perrine Saint Martin

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

"Lettrages & dessin de caractères I" interrogera la question de la lettre et de l'image du texte. Cette pratique d'atelier permettra d'expérimenter différents types de lettrages manuels et de comprendre la relation entre le dessin et sa reproduction digitale: formes dessinées et tracés vectoriels. Après avoir expérimenté à différentes échelles page, affiche, espace public, chaque étudiant·e développera à partir de ses propres dessins une police de caractères de titrage dans laquelle iel fera le choix d'une logique de formes qu'iel devra être en mesure d'expliquer et de présenter dans un spécimen original.

Objectifs (550 signes)

Découverte des fondamentaux en design graphique et typographie: le dessin de lettre constituera une première approche de l'espace par l'apprentissage de la gestion du noir et du blanc, du rythme et des proportions permettant de développer la sensibilité à l'espace.

Méthode (500 signes)

Ce cours s'accompagnera de projections sur l'histoire spécifique de ce médium permettant de poser des bases à la fois méthodologiques et théoriques qui permettront aux étudiants de nourrir leur pratique et de l'inscrire dans un contexte contemporain. L'alternance de rendez-vous individuels et de présentation collective permettra à l'étudiant·e d'expliquer sa démarche en s'appuyant sur des références adéquates et maîtrisées.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu & évaluation semestrielle, il sera attendu de l'étudiant·e qu'iel soit capable dans le cadre de rendez-vous individuels d'expliquer ses intentions, de s'appuyer sur des références maîtrisées et de montrer sa capacité à faire évoluer son projet.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

"Dystopub" : vidéo, photographie, animation, son

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Paul Labro

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le terme Dystopub est construit avec les mots dystopie et publicité. Seul·e et en équipe, il s'agira pour l'étudiant·e de réaliser un objet vidéo publicitaire issu d'un monde imaginaire dystopique. Parce que la Dystopub entend utiliser la (science)fiction publicitaire pour représenter un monde que l'on critique et que l'on moque, s'opposer au caractère consumériste de la publicité par le détournement, l'humour, la parodie et la poésie sera clairement un parti pris de travail recevable.

Objectifs (550 signes)

Développer son esprit critique autant que son imaginaire. Savoir travailler en équipe. Comprendre les mécanismes de la publicité et de la propagande. Saisir les enjeux de la réappropriation. Développer ses compétences cinématographiques en extérieur et en studio.

Méthode (500 signes)

- Présentation de documents vidéos, télévisuelles et cinématographiques en cours.
- Consignes de travail qui vont de l'élaboration du projet (note d'intention, mockup...) à la réalisation individuelle et collective d'une Dystopub.
- Analyse collective des objets réalisés.

Évaluation (300 signes)

Compréhension des enjeux critiques de la consigne de travail.
Maîtrise et pertinence du propos.
Qualité plastique de la réalisation.
Engagement individuel et collectif dans le projet.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Motion design

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Vincent Meyer

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

L'introduction et l'initiation au motion design se fera par le partage d'une culture historique et contemporaine de la discipline. Le projet de l'étudiant·e sera mené en parallèle de l'acquisition des bases pratiques et des fondamentaux de l'animation à l'aide des nouvelles perspectives qu'offre le numérique tout en restant sensible aux qualités des formes « traditionnelles » de l'animation.

Un accent particulier sera mis sur la relation image/son/espace ainsi que la sensibilisation aux approches théoriques spécifiques.

Une bonne connaissance de l'histoire et l'actualité du champ de l'image numérique permettra la mise en place d'une démarche personnelle et d'un positionnement critique.

Objectifs (550 signes)

Le motion design intègre l'ajout du mouvement au graphisme. Il propose une exploration des outils et des concepts spécifiques des anciens et des nouveaux médias. Les étudiant·e-s seront amené·e-s à produire des films d'animation et par ce biais à porter une réflexion.

Méthode (500 signes)

Une transmission par l'expérience propose des allers-retours entre approches théoriques (lecture critique, présentation d'œuvres commentées) et approches pratiques des outils et du projet. Le suivi sera collectif et individuel, il permettra d'estimer la progression de l'étudiant·e, l'évolution de sa réflexion et de sa production.

Évaluation (300 signes)

Les recherches théoriques et expérimentations plastiques sont évaluées en contrôle continu et une réalisation finale sera produite pour chaque semestre.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Actualité du design graphique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Périodicité Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

A partir d'une exposition, d'un événement, d'une conférence, d'un article ou encore d'un ouvrage, le cours examine une problématique contemporaine dans laquelle le design intervient ou interroge.

Des cours peuvent ainsi aborder des questions comme l'inclusion, les femmes, le queer, la politique ou encore des notions telles que le care, la fiction, etc.

Objectifs (550 signes)

- Découvrir le travail de designers et d'autres manière de faire du design
- Acquérir une connaissance des enjeux du design contemporain

Méthode (500 signes)

Cours théorique

Évaluation (300 signes)

Implication et participation en cours

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Esthétique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Corinne Melin

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Il s'agira de comprendre l'articulation entre une forme, une technique et la société dans laquelle l'usager /l'individu est impliqué, de la naissance de l'industrie à aujourd'hui.

Tout d'abord, nous étudierons les représentations et les croyances attachées aux changements technologiques. Ainsi nous aborderons les peurs et les fantasmes générés lors de l'apparition de l'image analogique et lors de son renouvellement en profondeur par l'image à l'ère numérique. Puis, nous focaliserons sur les divers usages du téléphone mobile dans le cinéma contemporain. Dans celui-ci, il peut être la caméra filmant le récit ou l'outil facilitant la fabrique de narrations au moyen des diverses applications et mises en réseau.

Objectifs (550 signes)

Maîtrise des connaissances: connaître et savoir restituer un champ référentiel relatif à un sujet précis.

Méthode (500 signes)

Cours magistraux avec analyses à chaque cours de documents visuels et textuels.

Évaluation (300 signes)

Assiduité et participation au cours
Implication orale ainsi que rédaction de textes critiques et analytiques sur les sujets proposés par l'enseignant.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Anglais appliqué au design

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Claire-Marie Tordeux

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Tous les échanges doivent se faire en anglais. Après une première séance d'ice-breaking et d'échanges sur le contenu et les attentes des deux côtés, les étudiant·e·s effectueront un test de positionnement afin de les répartir par niveaux.

Le présentiel prend la forme d'une séance en groupe classe en quinzaine.

La pratique de la langue se fera notamment par des exposés centrés sur diverses pratiques artistiques ainsi que sur les travaux personnels des étudiant·e·s.

Les ressources proposées pour l'apprentissage sont majoritairement ciblées sur des supports authentiques, qui permettent d'alterner le travail sur toutes les compétences langagières.

Objectifs (550 signes)

En partant des niveaux de chacun, l'anglais en art se fait dans une approche à visée actionnelle.

Des supports authentiques et des outils variés permettent à l'étudiant·e de s'appropriier son apprentissage et de progresser.

Niveau visé à la fin cycle 1 : B2/C1, à la fin du cycle 2 : C1/C2.

Méthode (500 signes)

Pédagogie de projet, il s'agit de rendre l'étudiant·e actif dans sa pratique.

En lui donnant, notamment, les ressources nécessaires à l'apprentissage du vocabulaire de base, l'étudiant·e doit devenir de plus en plus autonome dans sa pratique.

Évaluation (300 signes)

- Vérifications continue de l'acquisition du vocabulaire dans le domaine de l'art et du design
- Présence en cours, participation, remise de travaux, savoir parler et décrire plusieurs pratiques et médiums
- Évaluation finale sur présentation des projets

PAU (1er cycle)
DNA DGM 3e année
Semestre 5

Suivi du document écrit

Méthodologie de bibliographie

Design de communication - Constantes et variables II

Dessin - illustration III.1

Édition

Motion Design II

Signalétique I

Visualisation de données I.1

Webdesign - outils et usages

Au choix:

- Image & Photographie III.1

- Vidéo documentaire I : vidéo / animation / son

Actualité du design graphique

Culture du design graphique

Esthétique

Histoire du design graphique

Les avant-gardes du XXe siècle

Anglais appliqué au design

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Suivi du document écrit

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Corinne Melin

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Les étudiant·e-s seront accompagné·e-s dans la construction d'une pensée réflexive et critique à l'appui de leurs réalisations plastiques.

Ils sont également formé·e-s à la méthodologie de la recherche et à formaliser une problématique.

Les étudiant·e-s sont suivi·e-s à étapes régulières, accompagné·e-s dans leur travail de recherche et de rédaction de leur document écrit.

Objectifs (550 signes)

- Accompagner et encadrer les étudiant·e-s dans l'élaboration de leur document écrit ;
- Conduire l'étudiant·e à formuler une pensée, à la structurer pour favoriser le développement du projet graphique ;
- Élaborer une problématique de recherche ;
- Développer une méthodologie de recherche ;
- Savoir rédiger et présenter un travail de recherche.

Méthode (500 signes)

Cours de méthodologies, suivi individualisé (oral), suivi des écrits (texte).

Les étudiant·e-s sont invité·e-s à s'inscrire pour des rendez-vous individuels hebdomadaires ou à la quinzaine

Évaluation (300 signes)

- Capacité à délimiter un objet d'étude, à établir un corpus, un plan, et à argumenter.
- Assiduité et régularité dans le travail d'élaboration du document et les rendez-vous
- Capacité à poser sa recherche

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Design de communication : Constantes et variables II

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Marc Saint-Paul

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours transversal de design graphique au premier semestre de 3e année DGM consiste en un projet d'identité visuelle basé sur la conception d'une série d'affiches. Les étudiant·e·s sont invité·e·s à se poser la question de la pérennité d'un système graphique combinatoire dans le temps. Et à envisager comment, saison après saison, événement après événement, arriver à bien prendre en compte la persistance de certains éléments de reconnaissance de la structure émettrice, aborder la question de l'adresse au(x) public(s) de manière constante, maintenir une écriture visuelle globale cohérente tout en trouvant une solution de différenciation à chaque occurrence.

Objectifs (550 signes)

Assimiler les notions de projet, de contexte. Savoir analyser un contenu et une consigne pour se l'approprier et en produire une interprétation graphique pertinente. Quelques notions-clés : hiérarchisation typo, lettrage, photos ou illustration, rapports texte-image, déclinaison d'un système.

Méthode (500 signes)

Le cours alterne des projections de références ou des analyses d'objets physiques, du suivi individuel sur table et des présentations collectives avec prise de parole de l'étudiant·e.

Évaluation (300 signes)

Évaluation continue, au semestre. Capacité d'appropriation des consignes, contraintes et outils, pertinence des réponses, créativité, méthodologie de travail, précision des réalisations, assiduité, qualité des échanges et capacités de recul et d'analyse, critique et formelle.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Dessin - Illustration

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Mathilde Rives

Périodicité Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Les étudiant·e·s seront amené·e·s à s'emparer des contraintes proposées de façon à définir leurs propres territoires de recherches et à affirmer leur démarche personnelle.

Nous prendrons la pratique du dessin, et toute la latitude qu'elle comprend, comme point de départ pour raconter en image.

Objectifs (550 signes)

- Être en mesure de conceptualiser un sujet par le dessin, l'image, l'illustration au sens large.
- Développer et affirmer un langage graphique tout en interrogeant les modes de narration visuelle.
- Penser conjointement à la conception, la réalisation et au mode de publication d'un projet.

Méthode (500 signes)

Nous nous appuyerons sur des pratiques graphiques illustrées spécifiques en lien avec les thématiques de travail.

Les temps en atelier se divisent ensuite en temps de production, des rendez-vous de suivi individuel et des moments de discussions collectives d'analyse du travail produit.

Évaluation (300 signes)

- Assiduité aux cours, implication dans les projets et participation aux discussions collectives.
- Capacité à expérimenter, qualité de la démarche et des réalisations, autonomie dans le travail.
- Caractère progressif du travail et présentation de projets finalisés.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Édition & typographie, de l'unique au multiple

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Perrine Saint Martin

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Cet atelier sera un lieu d'expérimentation autour de l'objet imprimé ou chaque étudiant·e se verra confronté·e à la conception éditoriale d'un objet de son format à ses moyens de reproduction, une attention particulière sera donnée aux questions de macro et micro-typographie. À travers la relation texte / image, chacun·e expérimentera différents partis pris graphiques. L'espace de la page devra être appréhendé par la construction d'une grille modulaire, véritable architecture invisible qui permet d'articuler un propos, une narration, et devra aborder les questions de gestion et d'utilisation d'une police de caractères dans un texte long, le gris et l'image du texte.

Objectifs (550 signes)

Appréhender un projet éditorial dans son ensemble, avec pour ambition la maîtrise des fondamentaux de la gestion de l'espace de la page à différentes échelles: de la macro-typographie à la micro-typographie.

Méthode (500 signes)

Une approche pratique, méthodologique et théorique permettra de développer chez l'étudiant·e sa capacité à mettre en place une approche critique du design graphique. Le semestre sera ponctué par des présentations collectives sur l'avancée du projet permettant à l'étudiant·e de montrer sa capacité à prendre la parole, d'explicitier sa démarche en y intégrant des références pertinente en relation avec le projet mené.

Évaluation (300 signes)

- Contrôle continu, évaluation semestrielle. Il sera attendu de l'étudiant·e qu'il soit capable dans le cadre de rendez-vous individuels d'expliquer ses intentions, de s'appuyer sur des références maîtrisées.
- Qualité des réalisations, implication, assiduité et curiosité.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Motion design

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Vincent Meyer

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Par le croisement et la rencontre des médiums du dessin et de l'animation, à l'aide de la donnée temporelle et sonore, les étudiant·e·s produiront un film qui questionnera un sujet de société.

L'accompagnement dans l'élaboration du projet se fait en développant une approche "multi-médium". Des séances collectives de présentation, décryptage et analyse d'œuvres ainsi que le partage d'une culture

contemporaine spécifique du domaine sont organisés avec l'ensemble du groupe.

Un accent particulier est mis sur les problématiques de design graphique dans la relation de l'image au sens et au son. Au besoin, des mises à niveau pratiques sont proposées.

En vue du diplôme, les productions seront mises en espace avec un questionnement des supports de projection et de la scénographie.

Objectifs (550 signes)

Dans cet atelier les étudiant·e·s sont amené·e·s à se forger des méthodes de création originales et élaborer une réflexion sur la construction et le rôle des images dessinées (des images composées) dans leurs relations au temps, au mouvement et à l'espace, ainsi que dans un contexte de diffusion précis.

Méthode (500 signes)

Les temps pédagogiques sont constitués d'apports culturels, théoriques et pratiques, d'analyse critique d'œuvres et de productions, de cours techniques, et d'entretiens individuels. Le suivi des projets représente une majeure partie du temps afin de peaufiner les projets dans la perspective du diplôme.

Évaluation (300 signes)

- Capacité à ouvrir la réflexion à partir d'un sujet donné
- Autonomie technique
- Qualités plastiques et la pertinence de la réalisation

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Signalétique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Nicolas Delbourg

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Il s'agit dans cet atelier, d'accompagner les étudiant·e·s à saisir les passerelles entre formes et contextes d'implantation dans des espaces architecturaux — Appréhender la visibilité des formes et la lisibilité des signes par le regard et par le corps. L'atelier "Espaces signes" se construit en équilibre entre apports théoriques dans le champ de la signalétique et du «way finding» et accompagnement à la pratique expérimentale. À travers un projet défini, l'étudiant·e opère un travail préliminaire d'analyse qui le·la conduit à une phase d'expérimentation, avant d'opérer une synthèse. La recherche bibliographique et la mise en partage de références participent à construire une culture commune à la classe et à dessiner des sous-cultures plus personnelles à chaque étudiant·e.

Objectifs (550 signes)

Saisir la nature et les enjeux de la création de signalétique. Aborder les notions d'orientation, de flux et d'échelle. Apprendre à interpréter un contexte spatial et architectural. Développer une méthode de projet. Savoir produire des formes de représentation de l'espace.

Méthode (500 signes)

Mise en pratique des notions essentielles du champ du design graphique. Introduction à la signalétique et au design d'orientation. Investigation des rapports espaces et signes. Appréhension de l'échelle :1 et des techniques de représentation de l'espace. Accompagnement individuel et suivi de projet. Présentation de références et co-construction d'une culture singulière. Présentation et accompagnement sur l'utilisation des outils de création.

Évaluation (300 signes)

Présentation écrite et orale. Critères :

- Justesse de l'analyse du projet.
- Pertinence des hypothèses de travail.
- Culture et regards critiques.
- Richesse de la recherche formelle.
- Qualité de l'accrochage et de l'insertion dans l'espace.
- Précision du discours et du vocabulaire.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Visualisation de données

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Corentin Brulé

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Ce cours propose une exploration autour de la didactique visuelle et de la visualisation de données : deux champs du design qui se donnent pour rôle de rendre visibles des phénomènes invisibles ou compréhensibles des situations complexes.

L'objectif est de travailler, de la récolte des données à leur mise en forme, une « chaîne de transformation », en utilisant ou en fabriquant différents outils/protocoles.

L'informatique étant à la fois envisagé comme un outil pour traiter une grande quantité d'informations mais aussi pour générer des formes en lien avec le réel, pour donner vie à des espaces, des interfaces et des dispositifs numériques, analogiques ou physiques.

Nous explorerons la création d'un langage visuel interagissant avec des jeux de données publiques et des capteurs électronique

Objectifs (550 signes)

- Mettre en pratique la notion de programme dans la conception de formes.
- Explorer des outils et formats de stockage et d'échange d'informations, ainsi que les principales formes de visualisation de données.
- Appréhender des notions de science de l'information : complexité, silence et bruit, discrétisation (dégager des données à partir du réel).
- Développer un regard critique sur les biais et les mésusages des données et de leurs visualisations.

Méthode (500 signes)

- Mise en perspective historique des outils et pratiques numériques et d'autres outils de calcul, traitement et stockage de l'information.
- Projet collectif construit autour de la notion de terrain de recherche/enquête.
- Renforcer et appliquer les fondamentaux du code, découvrir différents outils de traitement de l'information et de génération de formes.

Évaluation (300 signes)

- Application des fondamentaux, curiosité de recherche et d'expérimentation, rigueur, entre-aide et partage d'information.
- Compréhension et prise en compte des enjeux du terrain, pertinence des propositions et l'implication dans leur mise en œuvre.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Webdesign, outils et usages

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Julien Bidoret

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Une première phase du cours sera consacrée à l'approfondissement de la maîtrise des outils techniques du webdesign contemporain (outils de gestion de contenus, responsive webdesign, javascript et langages serveur). Un deuxième temps sera dédié au suivi et au soutien de la réalisation d'un projet personnel de publication en ligne, pouvant être un portfolio, un compagnon numérique associé au document écrit, un projet personnel associé au projet de diplôme. Les projets personnels seront ajustés afin de permettre à chaque étudiant·e de s'approprier à son niveau les logiques de publication en ligne. La dimension professionnelle sera abordée à travers les questions de gestion et de méthodologie de projet, de commande, de collaboration pluridisciplinaire.

Objectifs (550 signes)

Ce cours sera l'occasion d'approfondir et de développer les connaissances fondamentales dans le champ du web design, tant du point de vue technique (pratique du code, connaissance des outils) que culturel (question des usages, gestion de projet, méthodologie) en s'appropriant des logiques de publication en ligne.

Méthode (500 signes)

Les apprentissages progressifs se succéderont en articulant des temps de transmission techniques et des phases d'expérimentation personnelles. La progressivité de l'enseignement implique une assiduité importante : quel que soit le degré technique de l'étudiant·e, l'implication est la base de la progression.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu basé sur l'implication, l'assiduité, la publication et la documentation des projets ainsi que l'appropriation personnelle des outils techniques, graphiques et conceptuels abordés.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

IMAGE & PHOTOGRAPHIE

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Fernanda Sánchez-Paredes

Emmanuelle Rey

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

L'atelier propose un terrain d'expérimentation hors l'école, un déplacement du studio photo. Une attention spéciale est dédiée à l'observation et la perception des espaces et de lumières. L'étudiant·e est invité·e à développer sa singularité dans la conception et fabrication de l'image par l'expérimentation. Cet espace de travail doit permettre d'énoncer progressivement une série de projets, qui qualifie plus précisément la pratique de l'étudiant au regard de notions fondamentales telles que la fiction et le document. Les projets proposés permettent d'interroger ces deux notions au travers de projets sollicitant des formes éditées individuelles et collectives.

Objectifs (550 signes)

L'atelier propose à l'étudiant·e d'explorer sa pratique de l'image dans des problématiques contemporaines liées aux questions documentaires et fictionnelles. Cet espace de travail doit permettre d'énoncer progressivement une série de projets, qui qualifie plus précisément la pratique de l'étudiant·e.

Méthode (500 signes)

L'étudiant·e expérimente l'image au travers des thèmes spécifiques. Progressivement, iel est amené à faire ses propres choix quant à la façon de répondre aux commandes. Iel requalifie sa pratique, se forge un point de vue sur son approche de l'image, au regard des productions contemporaines.

Cette autonomie s'accompagne d'un approfondissement des fondamentaux techniques (format de prise de vue, le traitement de l'image, l'assemblage, l'édition).

Évaluation (300 signes)

- Suivi effectué à l'année et en continu
- Capacité d'appropriation des outils mis à disposition
- Pertinence des réponses, finesse et créativité, respect des phases de travail
- développement d'un sens critique quant à l'usage des technologies, rigueur et précision dans la finition des réalisations

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Vidéo documentaire, "Réaliser le projet" : vidéo, animation, son

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Paul Labro

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Au semestre 6 les étudiant·e·s passeront à la réalisation de leur projet et approfondiront la pratique de l'image vidéo et du son. Cette seconde étape demande l'adaptation du projet à la réalité de terrain lors du tournage. En second lieu, l'étape de montage permettra aux étudiant·e·s de comprendre les mécanismes de l'écriture « filmique ».

Enfin, il s'agira d'étudier le contexte le mieux adapté à la présentation du film documentaire, dans un rapport idéal et pertinent à l'espace d'accrochage ainsi qu'à la contrainte temporelle d'un passage de diplôme : choix d'extrait ou réalisation d'une bande annonce.

Objectifs (550 signes)

- Pouvoir appréhender les contraintes du réel
- Comprendre comment utiliser les matériaux et pratiques du film documentaire : prise de vue et de son, mise en scène, images d'archives, animation, montage.
- Apprendre à gérer l'économie d'un projet de film mis en œuvre sur un semestre

Méthode (500 signes)

- Réalisation individuelle d'un objet filmique
- Suivi individualisé des projets documentaires au cours des étapes de réalisation : tournage, dérushage, montage

Évaluation (300 signes)

Pertinence du propos documentaire
Qualité plastique des productions
Engagement dans le travail
Capacité à convoquer un champ référentiel pertinent.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Actualité du design graphique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Périodicité Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

A partir d'une exposition, d'un événement, d'une conférence, d'un article ou encore d'un ouvrage, le cours examine une problématique contemporaine dans laquelle le design intervient ou interroge.

Les cours peuvent ainsi aborder des questions comme l'inclusion, les femmes, le queer, la politique ou encore des notions telles que le care, la fiction, etc.

Objectifs (550 signes)

- Découvrir le travail de designers et d'autres manière de faire du design
- Acquérir une connaissance des enjeux du design contemporain

Méthode (500 signes)

Cours théorique

Évaluation (300 signes)

Implication et participation en cours

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Culture graphique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours présente et amène à découvrir les textes et ouvrages de designers en lien avec les cours historiques abordés précédemment. Certaines séances seront consacrées à la méthodologie où comment mettre en lien une récolte de données sur terrain avec des éléments (articles, ouvrages) théoriques.

Objectifs (550 signes)

- Se familiariser avec la recherche et la théorie en design graphique
- Appréhender des concepts et notions complexes
- Développer une pensée critique
- Découvrir et comprendre les textes et ouvrages importants du champ
- Préparer les étudiant·e·s aux questionnements et réflexions abordées en second cycle.

Méthode (500 signes)

- Lecture de textes, ouvrages
- Débats

Évaluation (300 signes)

- Implication et participation en cours
- Présentation orale
- Production écrite

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Esthétique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Corinne Melin

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Nous aborderons de diverses façons les notions d'écriture et de lecture aux 20e et 21e siècles. Nous partirons de la ville et des écritures qu'elle expose comme les enseignes lumineuses, les signalétiques entre autres.

Nous tenterons de montrer le projet de société auquel renvoient ces écritures.

Puis, nous questionnerons le lecteur et la lecture : ses représentations au cours de l'histoire, l'acte de lecture et/ou ce qu'il engage dans la participation de celui qui lit.

Enfin nous questionnerons le lecteur, la lecture en regard des supports numériques et des mutations qu'ils entraînent. Nous

interrogerons à la suite les techno-imaginaires, et la nécessité de penser les innovations techniques à l'appui des imaginaires qu'elles produisent, et qui facilitent leurs assimilations.

Objectifs (550 signes)

L'étudiant·e est évalué·e dans sa capacité à délimiter un objet d'étude, à établir un corpus, un plan, et à argumenter.

Méthode (500 signes)

Cours magistraux avec analyses à chaque cours de documents visuels et textuels.

Évaluation (300 signes)

Assiduité et participation au cours
Implication orale ainsi que rédaction de textes critiques et analytiques sur les sujets proposés par l'enseignant.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 3 ART

Histoire du design graphique : médiums et représentations

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Cours historique traitant de la question de la représentation au travers de médiums comme l'affiche (affiche coloniale, féministe, touristique, de prévention, etc.) mais revenant également sur l'évolution de médiums et objets graphiques comme le livre jeunesse, la carte postale, le timbre, la carte, etc.

Objectifs (550 signes)

- Approfondir les connaissances abordées en 2ème année
- Découvrir des artistes et designers graphiques

Méthode (500 signes)

Cours magistral en amphithéâtre

Évaluation (300 signes)

- Implication et participation en cours
- Production écrite

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Les avant-gardes du XXème siècle (2e partie)

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Aleksandra Lypaczewska

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours poursuivra le programme de l'année précédente.

Cette présentation chronologique permettra d'acquérir les connaissances au sujet d'autres mouvements d'avant garde : le futurisme, le dadaïsme, le surréalisme et l'école du Bauhaus.

Les œuvres seront présentées sur la trame des événements historiques, sociétaux et des bouleversements techniques.

Objectifs (550 signes)

- Consolider et enrichir les connaissances acquises depuis la première année.
- Donner aux étudiants les outils nécessaires pour comprendre l'œuvre et le contexte historique de sa création ainsi que les méthodes et techniques employées pour sa réalisation.
- Démontrer la logique des résonances entre les différentes formes de création artistique.

Méthode (500 signes)

Cours magistral et commentaire d'œuvres représentatives des périodes étudiées : peintures, sculptures, photographie, film et architecture. Le cours sera enrichi par le visionnage de films didactiques.

Évaluation (300 signes)

Un écrit ou un exposé et un test de connaissances, participation et assiduité.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Anglais appliqué au design

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Claire-Marie Tordeux

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Tous les échanges doivent se faire en anglais. Après une première séance d'ice-breaking et d'échanges sur le contenu et les attentes des deux côtés, les étudiant·e·s effectueront un test de positionnement afin de les répartir par niveaux.

Le présentiel prend la forme d'une séance en groupe classe en quinzaine, alternée avec des RDV en binôme ou individuels selon les disponibilités des étudiant·e·s.

Ces rendez-vous de 30 minutes sont pris à l'avance par les étudiant·e·s.

La pratique de la langue se fera notamment par des exposés centrés sur diverses pratiques artistiques ainsi que sur les travaux personnels des étudiants.

Un créneau d'anglais à visée professionnelle en groupe sur des thématiques définies à l'avance est proposé : TOEIC.

L'étudiant·e est invité·e à faire son portfolio en anglais.

Objectifs (550 signes)

En partant des niveaux de chacun, l'anglais en art se fait dans une approche à visée actionnelle.

Des supports authentiques et des outils variés permettent à l'étudiant·e de s'approprier son apprentissage et de progresser.

Niveau visé à la fin cycle 1 : B2/C1, à la fin du cycle 2 : C1/C2.

Méthode (500 signes)

Pédagogie de projet, il s'agit de rendre l'étudiant·e actif dans sa pratique. Alternance de séances en groupe classe, avec des séances en entretien afin d'individualiser le parcours de formation, de planifier les objectifs à atteindre et de travailler les besoins spécifiques des étudiant·e·s selon leurs pratiques.

Évaluation (300 signes)

- Vérifications continue de l'acquisition du vocabulaire dans le domaine de l'art et du design
- Présence en cours, participation, remise de travaux, savoir parler et décrire plusieurs pratiques et médiums
- Évaluation finale sur présentation des projets

PAU (1er cycle)
DNA DGM 3e année
Semestre 6

Suivi de projet : rendez-vous individuels

Suivi du document écrit : rendez-vous individuels

1 ou 2 option(s) au choix dans le champ des pratiques du design:

- Design de médiation
- Lettrage et dessin de caractères II
- Motion Design
- Signalétique
- Visualisation de données I.2
- Web design : écritures numériques

1 option au choix en pratiques plastiques:

- Dessin - illustration III.2
- Image & Photographie III.2
- Vidéo documentaire II : vidéo / animation / son

Actualité du design graphique

Culture du design graphique

Esthétique

Histoire du design graphique

Photographie et cinéma - début de l'histoire

Anglais appliqué au design

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Suivi du document écrit

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Corinne Melin

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Les étudiant·e·s seront accompagné·e·s dans la construction d'une pensée réflexive et critique à l'appui de leurs réalisations plastiques.

Ils sont également formé·e·s à la méthodologie de la recherche et à formaliser une problématique.

Les étudiant·e·s sont suivi·e·s à étapes régulières, accompagné·e·s dans leur travail de recherche et de rédaction de leur document écrit.

Objectifs (550 signes)

- Accompagner et encadrer les étudiant·e·s dans l'élaboration de leur document écrit ;
- Conduire l'étudiant·e à formuler une pensée, à la structurer pour favoriser le développement du projet graphique ;
- Élaborer une problématique de recherche ;
- Développer une méthodologie de recherche ;
- Savoir rédiger et présenter un travail de recherche.

Méthode (500 signes)

Cours de méthodologies, suivi individualisé (oral), suivi des écrits (texte).

Les étudiant·e·s sont invité·e·s à s'inscrire pour des rendez-vous individuels hebdomadaires ou à la quinzaine

Évaluation (300 signes)

- Capacité à délimiter un objet d'étude, à établir un corpus, un plan, et à argumenter.
- Assiduité et régularité dans le travail d'élaboration du document et les rendez-vous
- Capacité à poser sa recherche

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Design de médiation: un design d'utilité publique ?

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Marc Saint-Paul

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours optionnel de design graphique au second semestre de 3e année DGM consiste en une première approche du design d'information et/ou de médiation. Chaque année, un·e intervenant·e extérieur·e, spécialiste de son champ, vient sensibiliser les étudiant·e·s à un sujet de société spécifique, mais suffisamment ouvert pour qu'ils puissent développer un projet singulier. Celui-ci pourra prendre la forme que l'étudiant·e estimera la plus pertinente : de la série de brochures à l'installation scénographique dans l'espace public, en passant par le livre, l'affiche... C'est une pensée globale et systémique qui est encouragée, dans laquelle les questions de contexte et d'adresse sont centrales.

Objectifs (550 signes)

Assimiler les notions de projet, de contexte. Savoir analyser un contenu et une consigne pour se l'approprier et en produire une interprétation graphique pertinente. Quelques notions-clés : système global, échelle du projet et diffusion, macro et micro typographie, visualisation de données.

Méthode (500 signes)

Le cours alterne des projections de références ou des analyses d'objets physiques, du suivi individuel sur table et des présentations collectives avec prise de parole de l'étudiant·e.

Évaluation (300 signes)

Évaluation continue, au semestre. Capacité d'appropriation des consignes, contraintes et outils, pertinence des réponses, créativité, méthodologie de travail, précision des réalisations, assiduité, qualité des échanges et capacités de recul et d'analyse, critique et formelle.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Lettrage et dessin de caractères II

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Perrine Saint Martin

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

«Dessin de labeur II» sera le lieu d'expérimentations formelles à travers le re-dessin d'une police de caractères de labeur existante. Chaque étudiant·e sera amené·e à faire le choix précis d'un caractère ancien dans lequel iel s'intéressera plus particulièrement au rapport esthétique de l'alphabet qui le compose et au gris de texte qu'il permet. Iel s'interrogera sur l'approche à mettre en œuvre pour cette digitalisation: suivre avec exactitude la forme existante ou une interprétation plus libre conservant les caractéristiques originelles et identitaires du caractère. Chaque caractère devra comporter tous les glyphes nécessaires à une utilisation contemporaine.

Objectifs (550 signes)

Cet atelier permettra d'approfondir les bases pratiques, méthodologiques et théoriques autour des questions de rythme et de proportions, construction de la lettre, le passage d'un signe à un système combinatoire. Maîtrise de l'environnement de l'application Glyphs, outil de dessin vectoriel.

Méthode (500 signes)

Les séances de travail s'articuleront autour de trois temps:

- analyse et monstration de travaux de dessinateur·rice·s de caractères
- présentation par les étudiant·e·s eux-mêmes de références en lien avec leurs expérimentations
- rendez-vous sur projet.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu & évaluation semestrielle: il sera attendu de l'étudiant·e qu'iel soit capable dans le cadre de rendez-vous individuels d'expliquer ses intentions, de s'appuyer sur des références maîtrisées.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Option Motion design

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Vincent Meyer

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

L'option fonctionne comme un atelier avec des temps collectifs et des temps individuels de travail principalement orientés vers le développement d'un projet collectif ainsi que d'un échange et d'un suivi spécifique des étudiant·e·s, pour le projet de diplôme par exemple. Le cours est constitué d'un ensemble de temps pédagogiques qui sont séquencés sur mesure en fonction du groupe.

Objectifs (550 signes)

Dans le cadre de cette option un projet de motion design (ou design graphique en mouvement) avec un contexte donné, réel ou fictif, en vue d'une diffusion publique. Vous bénéficierez d'échanges nourris et d'un accompagnement privilégié durant toute l'élaboration de la réalisation.

Méthode (500 signes)

La capacité à ouvrir la réflexion à partir d'un sujet donné, l'autonomie conceptuelle technique sera l'objectif de ces temps pédagogiques.

Évaluation (300 signes)

- Qualités plastiques
- Pertinence de la réalisation
- Investissement et engagement dans cette option.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Option Signalétique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Nicolas Delbourg

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

L'option "Signalétique" permet d'approfondir la réflexion et la mise en pratique du projet entamé au semestre 5. Après un travail d'ajustement, il est proposé aux étudiant·e·s d'amener leur proposition à l'étape de construction, à travers la fabrication de prototypes, en collaboration avec les ateliers de construction de l'école : menuiserie, sérigraphie, PAO et soft-machine.

Objectifs (550 signes)

Approfondir sa pratique de projet dans le champ de la signalétique et du signe dans l'espace. Maîtriser les normes de représentations graphiques (plan, coupe, élévation, échelle, axonométrie). S'inscrire dans une démarche de pratique d'atelier et de prototypage.

Méthode (500 signes)

Des temps d'accompagnements individualisés offrent aux étudiant·e·s de concrétiser leur projet dans une démarche de professionnalisation.

Évaluation (300 signes)

Évaluation continue. Présentation orale et document écrit.

Critères :

- Pertinence des concepts formulés en relation au contexte d'implantation.
- Qualité de la méthode de projet, des pièces graphiques, de la mise en forme des éléments de signalétique.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Visualisation de données

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Corentin Brulé

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Ce cours propose une exploration autour de la didactique visuelle et de la visualisation de données : deux champs du design qui se donnent pour rôle de rendre visibles des phénomènes invisibles ou compréhensibles des situations complexes.

L'objectif est de travailler, de la récolte des données à leur mise en forme, une « chaîne de transformation », en utilisant ou en fabriquant différents outils/protocoles.

L'informatique étant à la fois envisagé comme un outil pour traiter une grande quantité d'informations mais aussi pour générer des formes en lien avec le réel, pour donner vie à des espaces, des interfaces et des dispositifs numériques, analogiques ou physiques.

Nous explorerons la création d'un langage visuel interagissant avec des jeux de données publiques et des capteurs électronique

Objectifs (550 signes)

- Mettre en pratique la notion de programme dans la conception de formes.
- Explorer des outils et formats de stockage et d'échange d'informations, ainsi que les principales formes de visualisation de données.
- Appréhender des notions de science de l'information : complexité, silence et bruit, discrétisation (dégager des données à partir du réel).
- Développer un regard critique sur les biais et les mésusages des données et de leurs visualisations.

Méthode (500 signes)

- Mise en perspective historique des outils et pratiques numériques et d'autres outils de calcul, traitement et stockage de l'information.
- Projet collectif construit autour de la notion de terrain de recherche/enquête.
- Renforcer et appliquer les fondamentaux du code, découvrir différents outils de traitement de l'information et de génération de formes.

Évaluation (300 signes)

- Application des fondamentaux, curiosité de recherche et d'expérimentation, rigueur, entre-aide et partage d'information.
- Compréhension et prise en compte des enjeux du terrain, pertinence des propositions et l'implication dans leur mise en œuvre.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Webdesign, écritures numériques

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Julien Bidoret

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours se partagera entre des temps de discussion théoriques et des temps d'accompagnement technique. Des questions issues du champ des humanités numériques basées sur des études de cas et de contextes variés seront abordées à travers le prisme du design : évolution des usages et des outils, mouvement des communs et du logiciel libre, mutations de l'écosystème et du rôle du designer. L'accompagnement technique permettra d'évoquer ou de mettre en pratique les possibilités offertes par les langages et technologies du web (publication en ligne, interactions entre usagers, temps réel, objets et dispositifs connectés) à travers un approfondissement des apprentissages HTML, CSS et javascript mais également par l'introduction à de nouveaux langages ou interfaces : php, python, outils libres.

Objectifs (550 signes)

En prolongement des enseignements suivis en semestres 3, 4 et 5, l'option webdesign, écritures numériques permettra d'approfondir les notions fondamentales du design pour l'écran et pour le web : expérience utilisateur, design mobile, d'interaction ou de services, accessibilité...

Méthode (500 signes)

Le contexte de l'option permettra la mise en œuvre d'une dynamique de groupe dans laquelle sera privilégié la discussion autour des thématiques abordées dans les temps culturels ou théoriques. La progressivité des apprentissages techniques sera ajustée selon l'évolution des projets individuels.

Évaluation (300 signes)

L'évaluation continue sera basée sur l'implication des étudiant·e·s, leur prise d'autonomie dans le développement de leurs projets, l'adéquation entre approches conceptuelles, graphiques et techniques, et progressivement avec la mise en perspectives de leurs expérimentations sur leur projet de diplôme.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Image & Photographie

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Fernanda Sánchez-Paredes

Emmanuelle Rey

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

L'atelier propose un terrain d'expérimentation hors l'école, un déplacement du studio photo. Une attention spéciale est dédiée à l'observation et la perception des espaces et de lumières. L'étudiant·e est invité·e à développer sa singularité dans la conception et fabrication de l'image par l'expérimentation. Cet espace de travail doit permettre d'énoncer progressivement une série de projets, qui qualifie plus précisément la pratique de l'étudiant au regard de notions fondamentales telles que la fiction et le document. Les projets proposés permettent d'interroger ces deux notions au travers de projets sollicitant des formes éditées individuelles et collectives.

Objectifs (550 signes)

L'atelier propose à l'étudiant·e d'explorer sa pratique de l'image dans des problématiques contemporaines liées aux questions documentaires et fictionnelles. Cet espace de travail doit permettre d'énoncer progressivement une série de projets, qui qualifie plus précisément la pratique de l'étudiant·e.

Méthode (500 signes)

L'étudiant·e expérimente l'image au travers des thèmes spécifiques. Progressivement, iel est amené à faire ses propres choix quant à la façon de répondre aux commandes. Iel requalifie sa pratique, se forge un point de vue sur son approche de l'image, au regard des productions contemporaines.

Cette autonomie s'accompagne d'un approfondissement des fondamentaux techniques (format de prise de vue, le traitement de l'image, l'assemblage, l'édition).

Évaluation (300 signes)

- Suivi effectué à l'année et en continu
- Capacité d'appropriation des outils mis à disposition
- Pertinence des réponses, finesse et créativité, respect des phases de travail
- Développement d'un sens critique quant à l'usage des technologies, rigueur et précision dans la finition des réalisations

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Vidéo documentaire, "Réaliser le projet" : vidéo, animation, son

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Jean-Paul Labro

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Au semestre 6 les étudiant·e·s passeront à la réalisation de leur projet et approfondiront la pratique de l'image vidéo et du son. Cette seconde étape demande l'adaptation du projet à la réalité de terrain lors du tournage. En second lieu, l'étape de montage permettra aux étudiant·e·s de comprendre les mécanismes de l'écriture « filmique ».

Enfin, il s'agira d'étudier le contexte le mieux adapté à la présentation du film documentaire, dans un rapport idéal et pertinent à l'espace d'accrochage ainsi qu'à la contrainte temporelle d'un passage de diplôme : choix d'extrait ou réalisation d'une bande annonce.

Objectifs (550 signes)

- Pouvoir appréhender les contraintes du réel
- Comprendre comment utiliser les matériaux et pratiques du film documentaire : prise de vue et de son, mise en scène, images d'archives, animation, montage.
- Apprendre à gérer l'économie d'un projet de film mis en œuvre sur un semestre

Méthode (500 signes)

- Réalisation individuelle d'un objet filmique
- Suivi individualisé des projets documentaires au cours des étapes de réalisation : tournage, déruchage, montage

Évaluation (300 signes)

Pertinence du propos documentaire
Qualité plastique des productions
Engagement dans le travail
Capacité à convoquer un champ référentiel pertinent.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Dessin - Illustration

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Mathilde Rives

Périodicité Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Les étudiant·e·s seront amené·e·s à s'emparer des contraintes proposées de façon à définir leurs propres territoires de recherches et à affirmer leur démarche personnelle.

Nous prendrons la pratique du dessin, et toute la latitude qu'elle comprend, comme point de départ pour raconter en image.

Objectifs (550 signes)

- Être en mesure de conceptualiser un sujet par le dessin, l'image, l'illustration au sens large.
- Développer et affirmer un langage graphique tout en interrogeant les modes de narration visuelle.
- Penser conjointement à la conception, la réalisation et au mode de publication d'un projet.

Méthode (500 signes)

Nous nous appuyerons sur des pratiques graphiques illustrées spécifiques en lien avec les thématiques de travail.

Les temps en atelier se divisent ensuite en temps de production, des rendez-vous de suivi individuel et des moments de discussions collectives d'analyse du travail produit.

Évaluation (300 signes)

- Assiduité aux cours, implication dans les projets et participation aux discussions collectives
- Capacité à expérimenter, qualité de la démarche et des réalisations, autonomie dans le travail
- Caractère progressif du travail et présentation de projets finalisés

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Actualité du design graphique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

A partir d'une exposition, d'un événement, d'une conférence, d'un article ou encore d'un ouvrage, le cours examine une problématique contemporaine dans laquelle le design intervient ou interroge.

Les cours peuvent ainsi aborder des questions comme l'inclusion, les femmes, le queer, la politique ou encore des notions telles que le care, la fiction, etc.

Objectifs (550 signes)

- Découvrir le travail de designers et d'autres manière de faire du design
- Acquérir une connaissance des enjeux du design contemporain

Méthode (500 signes)

Cours théorique

Évaluation (300 signes)

Implication et participation en cours

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Culture du design graphique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours présente et amène à découvrir les textes et ouvrages de designers en lien avec les cours historiques abordés précédemment. Certaines séances seront consacrées à la méthodologie où comment mettre en lien une récolte de données sur terrain avec des éléments (articles, ouvrages) théoriques.

Objectifs (550 signes)

- Se familiariser avec la recherche et la théorie en design graphique
- Appréhender des concepts et notions complexes
- Développer une pensée critique
- Découvrir et comprendre les textes et ouvrages importants du champ
- Préparer les étudiant.e.s aux questionnements et réflexions abordées en second cycle

Méthode (500 signes)

- Lecture de textes, ouvrages
- Débats

Évaluation (300 signes)

- Implication et participation en cours
- Présentation orale
- Production écrite

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Esthétique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Corinne Melin

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Nous aborderons de diverses façons les notions d'écriture et de lecture aux 20e et 21e siècles. Nous partirons de la ville et des écritures qu'elle expose comme les enseignes lumineuses, les signalétiques entre autres.

Nous tenterons de montrer le projet de société auquel renvoient ces écritures.

Puis, nous questionnerons le lecteur et la lecture : ses représentations au cours de l'histoire, l'acte de lecture et/ou ce qu'il engage dans la participation de celui qui lit.

Enfin nous questionnerons le lecteur, la lecture en regard des supports numériques et des mutations qu'ils entraînent. Nous interrogerons à la suite les

techno-imaginaires, et la nécessité de penser les innovations techniques à l'appui des imaginaires qu'elles produisent, et qui facilitent leurs assimilations.

Objectifs (550 signes)

L'étudiant·e est évalué·e dans sa capacité à délimiter un objet d'étude, à établir un corpus, un plan, et à argumenter.

Méthode (500 signes)

Cours magistraux avec analyses à chaque cours de documents visuels et textuels.

Évaluation (300 signes)

Assiduité et participation au cours
Implication orale ainsi que rédaction de textes critiques et analytiques sur les sujets proposés par l'enseignant.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 3 ART

Histoire du design graphique : médiums et représentations

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Cours historique traitant de la question de la représentation au travers de médiums comme l'affiche (affiche coloniale, féministe, touristique, de prévention, etc.) mais revenant également sur l'évolution de médiums et objets graphiques comme le livre jeunesse, la carte postale, le timbre, la carte, etc.

Objectifs (550 signes)

- Approfondir les connaissances abordées en 2ème année
- Découvrir des artistes et designers graphiques

Méthode (500 signes)

Cours magistral en amphithéâtre

Évaluation (300 signes)

- Implication et participation en cours
- Production écrite

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Photographie et cinéma : Début de l'histoire

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Aleksandra Lypaczewska

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours sera consacré à l'avènement de la photographie et du cinéma. Nous allons d'abord étudier les grandes étapes de l'invention de la photographie, ses principaux courants esthétiques du XIXème et du début du XXème siècle ainsi que son impact sur l'histoire de la société de ces époques.

La présentation de machines précinématographiques introduira le cours consacré à l'histoire des débuts du cinéma que nous poursuivrons par la présentation et les commentaires des premières images mobiles ainsi que des avancées techniques qui ont contribué à l'avènement du 7ème art.

Objectifs (550 signes)

- Enrichir les connaissances acquises depuis la première année.
- Démontrer la logique des résonances entre les différentes formes de création artistique de l'image fixe à l'image mobile.

Méthode (500 signes)

Cours magistral et commentaires d'œuvres (photographies, premiers films de l'histoire du cinéma).

Évaluation (300 signes)

Présentation orale, participation active et assiduité.

À Pau · ANNÉE 1 Design

À Pau · ANNÉE 2 Design

À Pau · ANNÉE 3 Design

À Pau · ANNÉE 4 Design

À Pau · ANNÉE 5 Design

À Pau · ANNÉE 1 ART

À Pau · ANNÉE 2 ART

À Pau · ANNÉE 3 ART

Anglais appliqué au design

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Claire-Marie Tordeux

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Tous les échanges doivent se faire en anglais. Après une première séance d'ice-breaking et d'échanges sur le contenu et les attentes des deux côtés, les étudiant·e·s effectueront un test de positionnement afin de les répartir par niveaux.

Le présentiel prend la forme d'une séance en groupe classe en quinzaine, alternée avec des RDV en binôme ou individuels selon les disponibilités des étudiant·e·s.

Ces rendez-vous de 30 minutes sont pris à l'avance par les étudiant·e·s.

La pratique de la langue se fera notamment par des exposés centrés sur diverses pratiques artistiques ainsi que sur les travaux personnels des étudiants.

Un créneau d'anglais à visée professionnelle en groupe sur des thématiques définies à l'avance est proposé : TOEIC.

L'étudiant·e est invité·e à faire son portfolio en anglais.

Objectifs (550 signes)

En partant des niveaux de chacun, l'anglais en art se fait dans une approche à visée actionnelle.

Des supports authentiques et des outils variés permettent à l'étudiant·e de s'appropriier son apprentissage et de progresser.

Niveau visé à la fin cycle 1 : B2/C1, à la fin du cycle 2 : C1/C2.

Méthode (500 signes)

Pédagogie de projet, il s'agit de rendre l'étudiant·e actif dans sa pratique. Alternance de séances en groupe classe, avec des séances en entretien afin d'individualiser le parcours de formation, de planifier les objectifs à atteindre et de travailler les besoins spécifiques des étudiant·e·s selon leurs pratiques.

Évaluation (300 signes)

- Vérifications continue de l'acquisition du vocabulaire dans le domaine de l'art et du design
- Présence en cours, participation, remise de travaux, savoir parler et décrire plusieurs pratiques et médiums
- Évaluation finale sur présentation des projets