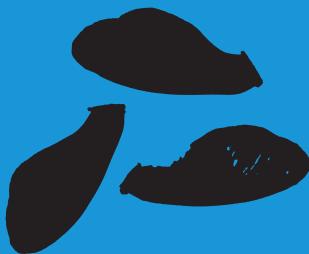

DNSEP DESIGN GRAPHIQUE MULTIMEDIA

Site de Pau

Catalogue de cours 2025-26

ÉSAD·PYRÉNÉES

Le DNSEP mention Design graphique multimédias

Le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique (DNSEP) est un diplôme de second cycle reconnu au grade de Master (bac +5).

Il s'articule en deux années pendant lesquelles l'étudiant•e approfondit sa formation théorique et ses apprentissages pratiques, afin de mener une recherche personnelle de haut niveau autour d'un projet personnel.

Ce projet s'exprime par la rédaction et soutenance d'un mémoire, puis par une réalisation pratique - accrochage / installation et présentation argumentée - au cours de la séance de diplomabilité.

À Pau, les étudiant•es font le choix d'intégrer l'un des deux pôles proposés: Image, édition et dessin de caractères ou Nouveaux médias. Ces lieux de spécialisation permettent aux étudiant•es d'approfondir et développer leurs connaissances pratiques afin de mener une recherche de haut niveau autour d'un projet personnel et de l'écriture d'un mémoire. Il est complété par un tronc commun articulant:

- des cours magistraux d'histoire et d'actualité du design, d'esthétique et d'histoire de l'art;
- un module de professionnalisation;
- et un stage professionnel ou d'études à l'étranger en quatrième année.

Il donne lieu au passage au semestre 10 d'une soutenance pour le mémoire et d'une soutenance du projet de diplôme.

PAU (2nd cycle)
DNSEP DGM 4e année
Semestre 7

Pôle Image, édition et dessin de caractères

Culture graphique, monographies et thématiques

Séminaire Hors Champs Design

Définition du projet - recherches et expérimentations

Atelier édition, typographie et dessin de caractères

Objet édité et reliure

Penser l'accrochage, voir, comprendre, tester

Pôle Nouveaux médias

Suivi de projet

Mémoire vive

Nouveaux médias

Tronc commun

Les formes de la conférences

Faire son site web

Histoire, projet, perspective

Rencontres sur projet

Architecture invisible du livre Biennale «Exemplaires»

Suivi du mémoire et préparation de la soutenance

Le designer comme...

Histoire de l'art - Déjà vu, déjà fait

Culture du design graphique

Histoire de l'art - Esthétique

Anglais appliqué au design

Professionnalisation : auto-défense économique

Option bureau des projets

Préparation exposition des diplômé·es

PAU (2nd cycle)
DNSEP DGM 4e année
Semestre 8

Mobilité

Au choix

- Stage en France
- Stage à l'étranger
- Semestre d'études dans une école partenaire en Europe (programme Erasmus+)

PAU (2nd cycle)
DNSEP DGM 5e année
Semestre 9

Pôle Image, édition et dessin de caractères

Culture graphique, monographies et thématiques
Séminaire Hors Champs Design
Définition du projet - recherches et expérimentations
Atelier édition, typographie et dessin de caractères
Objet édité et reliure
Penser l'accrochage, voir, comprendre, tester

Pôle Nouveaux médias

Suivi de projet
Nouveaux médias

Tronc commun

Faire son site web
Histoire, projet, perspective
Rencontres sur projet
Architecture invisible du livre Biennale «Exemplaires»
Suivi du mémoire et préparation de la soutenance

Culture du design graphique
Histoire de l'art - Esthétique

Anglais appliqué au design
Professionnalisation : auto-défense économique
Option bureau des projets
Préparation exposition des diplômé·es

PAU (2nd cycle)
DNSEP DGM 5e année
Semestre 10

Pôle Image, édition et dessin de caractères

Suivi de projet
Atelier édition, typographie et dessin de caractères
Objet édité et reliure
Penser l'accrochage : voir, comprendre, tester

Pôle nouveaux médias

Suivi de projet
Projet & scénographie
Nouveaux médias

Tronc commun

Architecture invisible du livre Biennale «Exemplaires»
Exposition des diplômé·e·s

Anglais appliqué au design

Option bureau des projets

Pôle Image, édition
et dessin de caractères

ÉSAD·PYRÉNÉES

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

Pôle IEDC | Culture graphique, monographies et thématiques

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Perrine Saint Martin

Péodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

En plus des rendez-vous individuels sur projet et du suivi de la pratique personnelle pour le DNSEP / Master, nous consacrerons une fois par mois une séance, commune au 4e et 5e années à la monstration d'objets éditoriaux, projets de designers, d'architectes, de photographes et à l'approfondissement de textes théoriques ou historiques du XXe et XXIe siècle en design graphique permettant aux étudiant·es d'alimenter leur réflexion en vue de la rédaction du mémoire.

Objectifs (550 signes)

Permettre aux étudiant·es de se forger un regard critique sur les pratiques actuelles du design graphique, ainsi qu'une vision plus globale de son histoire et de ses enjeux en vu de la rédaction de leur mémoire et de la formulation de leur projet de DNSEP.

Méthode (500 signes)

Chaque séance s'articulera en deux temps, un premier avec la présentation d'un objet éditorial ou d'un texte théorique ou historique et un second par les étudiant·es qui feront à leur tour une proposition d'un objet ou d'un texte leur semblant pertinent et en relation avec leur terrain de recherches.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu. Implication, assiduité et curiosité sont attendues.

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

Pôle IEDC | Séminaire Hors Champs Design

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Objectifs (550 signes)

Étudier les relations qu'entretiennent les images contemporaines avec les formes éditées papier / écran telles que le livre, la tablette numérique, le multiple et toute autre forme émergente.

Enseignant·e

Perrine Saint Martin

Emmanuelle Rey

Fernanda Sánchez-Paredes

Corentin Brulé

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

«Hors Champs Design» est un séminaire sous la forme de rencontres entre les étudiants et des professionnels du monde de l'édition et de l'image. Au rythme de 2 à 3 séances annuelles, ce laboratoire, véritable lieu de recherche et de création pour les étudiant·es mené en partenariat avec le centre d'art image / imatge, envisage toutes les facettes de l'objet édité par le biais de différents intervenants dans la chaîne de l'édition: artiste, designer, éditeur·trice, photographe. Les invitations de cette année seront adossées au projet collectif «Architecture invisible du livre», mené dans la cadre de la Biennale de l'édition «Exemplaires».

Méthode (500 signes)

Les séances d'articulent en différent temps: – préparation de l'entretien avec lecture et découverte des personnalités invitées – entretien par mail mené en groupe – rencontre avec les professionnel·les

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu. Implication, assiduité et curiosité sont attendues.

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

Pôle IEDC | Définition du projet, recherches & expérimentations

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Emmanuelle Rey

Fernanda Sánchez-Paredes

Perrine Saint Martin

Péodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre

S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Rencontre sur projet avec la collégiale du pôle, l'atelier sera le lieu de discussion et de confrontation de point de vue autour du projet de diplôme. Chaque étudiant·e présentera l'avancée de son projet et sera amené·e à argumenter ses hypothèses de travail par le partage de références s'inscrivant dans son territoire de recherche.

Objectifs (550 signes)

S7: Formulation d'un projet personnel par l'étudiant·e, verbalisation du processus de conception graphique dans la préparation au DNSEP / Master.

S9 & 10 : Énonciation précise du projet personnel, inscription dans une pratique contemporaine du design graphique.

Méthode (500 signes)

Les séances alterneront les rendez-vous collectif et individuel afin que chacun·e puisse confronter l'avancer de son travail.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu, il sera attendu de l'étudiant·e qu'iel soit capable de mettre en perspective ses intentions de travail, de s'appuyer sur des références maîtrisées et de montrer sa capacité à faire évoluer son projet. Implication, assiduité et curiosité sont aussi attendues.

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

Pôle IEDC | Édition, typographie & dessin de caractères

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Perrine Saint Martin

Péodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

L'atelier Édition, typographie & dessin de caractères sera le lieu de recherches et d'expérimentations graphiques qui permettra à l'étudiant·e de développer son écriture propre pour la mettre à la fois au service de son projet personnel, et au service d'une commande extérieure. L'atelier s'articule avec le cours Imprimeur, imprimer, papier, etc. permettant d'envisager l'ensemble des enjeux liés au projet éditorial.

Objectifs (550 signes)

S7 Formulation d'un projet personnel par l'étudiant·e, verbalisation du processus de conception graphique dans la préparation au DNSEP / Master.

S9 & 10 : Énonciation précise du projet personnel, inscription dans une pratique contemporaine du design graphique.
Formalisation du mémoire.

Méthode (500 signes)

Rencontres individuelles spécifiques autour de projet d'édition et de dessin de caractères.
Suivi et formalisation du projet.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu, il sera attendu de l'étudiant·e qu'iel soit capable de mettre en perspective ses intentions de travail, de s'appuyer sur des références maîtrisées et de montrer sa capacité à faire évoluer son projet. Implication, assiduité et curiosité sont aussi attendues.

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

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Emmanuelle Rey

Périodicité Semaine
Quinzaine

Semestre	S1	☐	S2	☐	S3	☐	S4	☐	S5	☐
	S6	☐	S7	☒	S8	☐	S9	☒	S10	☒

Contenu (800 signes)

Les étudiant·es conçoivent plusieurs objets éditoriaux. Ils/Elles s'interrogent sur la forme, la maquette en blanc, le chemin de fer, gabarit dans InDesign, le type de reliure et le choix du papier. De nombreux tests d'impression (traceur, imprimante) sont menés selon les supports retenus. Ce travail permet de quantifier la fabrication : calcul du nombre de cahiers, estimation du papier à commander, élaboration d'un devis, rencontres avec papetiers et imprimeurs, validation d'un BAT, expérimentation de techniques de reliure.

Objectifs (550 signes)

Permettre aux étudiant·es de maîtriser les étapes de fabrication d'un objet éditorial complexe, en lien avec leurs projets. Développer leur autonomie professionnelle dans la chaîne graphique : du choix du papier à la finalisation du fichier, en passant par la mise en page et les échanges avec les professionnel·les de l'imprimerie. Évaluer la faisabilité, établir un devis, et choisir des techniques de reliure adaptées.

Méthode (500 signes)

Apprentissage par la pratique à partir du projet éditorial individuel. Rendez-vous avec des professionnel·les (papetiers, imprimeurs, relieurs), visites d'imprimerie, suivi de fabrication, tests techniques. Ateliers collectifs autour du chemin de fer, des essais d'impression et des choix de fabrication.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu. L'évaluation prend en compte l'implication dans le processus, la capacité à dialoguer avec les professionnel·les, la pertinence des choix techniques, l'autonomie dans la gestion de la production, l'assiduité et la 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

Pôle IEDC | Penser l'accrochage, voir, comprendre, tester

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Emmanuelle Rey

Fernanda Sánchez-Paredes

Perrine Saint Martin

Péodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Ce atelier s'articule en deux temps distincts, un premier en début de semestre 10 avec la présentation de scénographies et de modalités d'accrochage existants par l'équipe enseignante et un second où les étudiant·s devront éprouver une mise en espace de leur travail en vu du passage du DNSEP à la fois par un travail de maquette permettant d'élaborer différentes stratégies d'accrochage puis par des tests à l'échelle 1 dans l'espace choisi pour le passage de diplôme.

Objectifs (550 signes)

Comprendre les spécificités et enjeux d'un accrochage en design graphique. Anticipation des moyens d'accrochage et de production, si nécessaire de mobilier.

Méthode (500 signes)

Travail sur maquette avec prise de vues permettant de visualiser et de valider ou d'invalider différents partis pris (scénographie globale, choix de mobilier, échelle des impressions, circulation, etc.), accrochage collectif et individuel.

Évaluation (300 signes)

-

Pôle Nouveaux Médias

ÉSAD·PYRÉNÉES

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

Mémoire vive

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Julien Bidoret, Corentin Brulé, Jean Paul Labro, Vincent Meyer

Péodicité Semaine
Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Dans le processus de collecte de matière et d'émergence du projet de DNSEP (mémoire de master et projet plastique) dont est constitué le premier semestre de 4e année, Mémoire vive constitue un travail de mise en forme de la phase de recherche, de réflexion, de recueil d'idées ou de références articulé avec les expérimentations formelles, plastiques, graphiques et interactives. Ce projet agira comme une augmentation réflexive et documentaire de l'articulation entre mémoire et projets. Durant le temps du second cycle et de l'inscription dans le pôle Nouveaux médias, il sera régulièrement mis à jour sur le wiki du pôle.

Objectifs (550 signes)

Le projet Mémoire vive se situe dans une logique d'appropriation (ou de ré-appropriation) des espaces de publication en ligne, rejetant la soumission aux outils pré-construits, aux formes canoniques, aux templates standardisés et aux plateformes privatives.

Méthode (500 signes)

Il sera incrémental, itératif, hypertextuel, fragmentaire, mouvant et évolutif, dans ses formes comme dans ses contenus. Cette évolution gagnera à être documentée (une archéologie de l'évolution, notamment formelle, du projet pourra être rendue possible).

Évaluation (300 signes)

Régularité et méthode dans la mise en œuvre de la publication. Appropriation des enjeux techniques spécifiques.

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

Nouveaux médias

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Julien Bidoret, Corentin Brulé, Jean Paul Labro, Vincent Meyer

Péodicité Semaine
Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le semestre 7 permet de définir le terrain de sa recherche (médiums / médias privilégiés, contexte socioprofessionnel, mobilité, rédaction du mémoire, identifications des acteurs liés au projet) en s'appuyant sur la mise en œuvre de protocoles de recherche plastique et graphique. Il est également l'occasion d'initiations à des méthodologies de création et d'expérimentation. Des temps spécifiques seront dédiés à l'accompagnement à la présentation et la communication des projets.

Semestres 9 et 10: l'étudiant·e engage activement la phase de conception et de réalisation de son projet. Le contexte d'inscription du projet est identifié, et, tout en poursuivant la constitution d'un réseau professionnel, se développe une compréhension fine des enjeux de design au cœur du projet (travail d'enquête de terrain, confrontation des hypothèses au réel). Les enjeux techniques sont progressivement résolus grâce à la montée en compétences de l'étudiant·e ou la relation à des acteur·ices extérieur·es spécifiques.

Objectifs (550 signes)

Permettre aux étudiant·es de développer une approche singulière du design graphique multimédia appuyée sur un champ référentiel et culturel spécifique ainsi que sur une appropriation progressive des enjeux techniques de leur projet.

Semestre 7: Définition du projet de diplôme et de la mobilité. Structuration d'un réseau de contacts.

Semestres 9 et 10: Élaboration de perspectives post-diplômes (professionnalisation, mise en réseau, poursuite d'études éventuelles).

Méthode (500 signes)

Suivi individualisé et temps collectifs. Un accrochage intermédiaire est organisé au milieu de chaque semestre.

Évaluation (300 signes)

Implication dans les propositions collectives. Régularité et méthode dans la recherche plastique et la pensée du projet. Appropriation du champ référentiel et théorique. Qualités des expérimentations et de leur partage. Articulation du projet entre ses dimensions conceptuelles, formelles, techniques et son contexte d'apparition.

Tronc commun

ÉSAD·PYRÉNÉES

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 formes de la conférence

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

François Chastanet

Péodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Participer à un colloque, voir ou donner une conférence font partis des attendus du Master 2. Par le visionnage critique de conférences et diverses expériences de prise de parole en français et en anglais, il s'agira de concevoir une conférence projetée de format court (20min) basée sur une iconographie hiérarchisée et pertinente. Chaque étudiant·e devra définir le contenu de son intervention, monographique ou thématique. Différents outils numériques de présentation seront analysés de manière critique, de l'omniprésent PowerPoint au challenger Keynote, mais aussi InDesign et l'export de PDFs interactifs, Google Slides ou iA Presenter (basé sur la syntaxe Markdown). Cette proposition de travail vise à préparer à l'international les étudiant·es en départ imminent en programme Erasmus+ ou stage professionnel long au semestre 8.

Objectifs (550 signes)

Travailler la prise de parole en relation avec une sélection iconographique thématique: envisager la conférence projetée comme forme graphique à part entière. Expérimenter l'ordre et l'échelle d'apparition des images et titres, leur rythme et séquençage afin de développer les outils d'une parole critique dans le champ du design graphique. Rédiger et énoncer clairement une analyse sur des objets graphiques (extérieurs au travail de l'étudiant·e) permettra de mieux structurer une démarche de projet ultérieure et son partage.

Méthode (500 signes)

Cours collectif basé sur des prises de paroles régulières et la conception d'un diaporama texte / image argumenté qui sera présenté en public. Entre autres ressources en ligne, le cours s'appuiera notamment sur les «Insights Design Lecture Series» du Walker Art Center (walkerart.org/insights-design-lecture-series) et la section /Journal de l'Atelier National de Recherche Typographique (anrt-nancy.fr/fr/journal).

Évaluation (300 signes)

Investissement, assiduité et participation, originalité de l'iconographie sélectionnée, progression dans les propositions graphiques et les prises de parole.

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

Faire son site web

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Julien Bidoret, Corentin Brûlé

Objectifs (550 signes)

Permettre à chaque étudiant·e de s'engager dans la production d'un site web personnel (portfolio, espace de publication, espace-outil individuel ou collectif) qui tienne compte des enjeux de la présence numérique en ligne à l'ère des plateformes propriétaires.

Péodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

La proposition de travail sera initiée par un temps de présentation générale des enjeux méthodologiques, éditoriaux, techniques et politiques de la publication web, adossés à des exemples d'usages et de productions contemporaines. Des groupes se constitueront ensuite pour adapter les hypothèses de travail aux objectifs, aux ambitions et à la curiosité de chacun·e, avant que ne s'engagent les démarches individuelles de documentation, de hiérarchisation et d'éditorialisation.

Méthode (500 signes)

Temps de présentation collectifs et temps de travail ou de suivi individuel. La réalisation effective du projet ne sera possible qu'à la condition d'une implication au delà des temps de cours.

Évaluation (300 signes)

Assiduité, ponctualité, engagement dans le travail, implication dans le travail de groupe.

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, projet, prospective

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

François Chastanet

Péodicité Semaine
Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

À partir de la thématique centrale de la métropole comme mode de vie dominant et l'apparition des sociétés de «masse», nous explorerons les conséquences visuelles du passage du mode de production artisanal au monde industriel globalisé qui ont favorisé l'émergence de la notion d'identité visuelle au 20e siècle. Nous aborderons les proximités et différences avec la notion de projet développée dans le champ architectural. Il s'agira de proposer une histoire du design graphique du point de vue des praticiens ainsi que des focus spécifiques sur l'histoire de la typographie. Des projections thématiques ou monographiques seront alternées de séances de lecture d'articles (transmis en amont) et d'analyse de revues professionnelles spécialisées afin de lancer des débats collectifs.

Objectifs (550 signes)

Développer une culture spécifique du champ du design graphique et favoriser chez l'étudiant·e une capacité analytique critique et l'émergence d'une démarche de projet singulière ancrée dans des connaissances historiques, vers une sensibilisation à une culture du projet, entre histoire et prospective.

Méthode (500 signes)

Cours magistraux basés sur une importante iconographie alternés avec des séances de débats collectifs autour d'essais historiques du champ du design graphique et de champs connexes. Différents types de textes seront abordés, d'un côté des historiens de différents champs et de l'autre des concepteurs-essayistes sur l'histoire de leur propre domaine de pratique. Cette figure du designer-historien constituera un point d'appui pour positionner notre analyse, porter une parole depuis la pratique.

Évaluation (300 signes)

Assiduité, présence et participation orale, réactivité aux questions soulevées à la fin des présentations ou lors des temps collectifs.

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

Rencontres sur projet

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

François Chastanet

Péodicité

Semaine
Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Temps spécifique pour les étudiant·es souhaitant approfondir un territoire spécifique du champ du design graphique lors de rencontres sur projet, principalement individuelles mais avec de possibles moments collectifs ponctuels. Il s'agira dans un premier temps de faire un état des lieux d'une question projectuelle, puis d'aborder les aspects pratiques du projet de l'étudiant·e en cours de constitution.

Objectifs (550 signes)

Accompagnement méthodologique et plastique de l'étudiant·e dans l'émergence d'un territoire personnel de projet. Propositions de références monographiques et thématiques dans l'histoire du design graphique afin d'acquérir des capacités projectuelles, critiques et rédactionnelles en vue de se positionner au sein des pratiques spécifiques de ce champ, initiation à la recherche.

Méthode (500 signes)

Analyse et échange sur un projet proposé par l'étudiant·e, transmission de références, aide à la définition du périmètre du projet et ses potentialités. La plateforme Problemata (problemata.org) constituera un premier outil de découverte et de balayage du champ large du design. La connaissance des territoires de projets précédemment traités dans des diplômes en design graphique s'appuiera sur le site web de référencement et de partage Mémo! (memo-dg.fr) ou la revue en ligne Pneu (revue-pneu.fr).

Évaluation (300 signes)

Progression dans la relecture des projets, qualité d'écoute et d'échange, capacité de lecture et de prise en charge des références transmises, pertinences des références trouvées en autonomie, capacité à «creuser» un sujet et proposer un état des lieux solide sur un domaine de pratique particulier.

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

Architecture invisible du livre Biennale «Exemplaires»

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Objectifs (550 signes)

Adossement à la recherche.

Enseignant·e

Emmanuelle Rey

Fernanda Sánchez-Paredes

Perrine Saint Martin

Corentin Brûlé

Périodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Dans le cadre de la Biennale «Exemplaires», Formes & pratiques de l'édition, nous travaillerons à l'analyse de livres «exemplaires» dans le cadre de la thématique Architecture invisible du livre et concevrons une publication papier / écran et une conférence collectives rendant compte de nos recherches.

Méthode (500 signes)

Temps de discussions autour d'objets imprimés et numériques issus de propositions de l'équipe enseignantes et des étudiant·es. Classification des différentes références via une base de données en ligne. Conception et suivi de fabrication de l'édition.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu. Implication, assiduité et curiosité sont attendues.

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 de mémoire

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Péodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Le cours consiste à suivre les étudiant·e·s à étapes régulières pour les accompagner dans leur travail de recherche et de rédaction de leur mémoire.

Objectifs (550 signes)

- Accompagner et encadrer les étudiant·e·s dans l'élaboration de leur mémoire
- Poursuivre un travail de recherche dans la continuité du document écrit de 3ème année
- Développer une méthodologie de recherche
- Savoir rédiger et présenter un travail de recherche

Méthode (500 signes)

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

Évaluation (300 signes)

L'assiduité, la régularité dans le travail d'élaboration du mémoire et aux rendez-vous. Capacité à conduire ainsi qu'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

Mémoire

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Corinne Melin

Péodicité Semaine
Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Pour le mémoire, l'étudiant·e détermine un projet d'écriture et de contenu soit à l'articulation de sa pratique soit comme un développement strictement analytique de son projet. La forme définitive du mémoire peut s'adapter à la nature du projet de diplôme de chaque étudiant ainsi qu'à sa singularité.

Objectifs (550 signes)

- Maîtriser une méthode : définir une problématique, organiser un contenu (plan), articuler des idées, des références, maîtriser l'écriture
- Amener l'étudiant·e à faire preuve de synthèse, de conviction et de motivation quant à la présentation orale et collective de son sujet.

Méthode (500 signes)

La rédaction du mémoire est régulière et continue avec rendez-vous individuels. Le semestre est ponctué de rendus : carte heuristique, note d'intentions, plan, exercices oraux.

Évaluation (300 signes)

- Assiduité et participation au cours
- Implication et engagement
- Capacités à maîtriser la méthode et à communiquer sur 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

Le designer comme...

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Péodicité Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5

S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Au travers de thématiques : le designer comme auteur, comme artiste, comme hacker, comme éducateur.... et de lectures associées à la question du design, les étudiant·e·s sont invité·e·s à réfléchir sur ce qu'est le design, ainsi que ses différentes facettes mais surtout sur ce qu'est être designer aujourd'hui.

Objectifs (550 signes)

- Analyser sa place et sa pratique professionnelle au travers d'une réflexion sur le design
- Se familiariser avec des cadres théoriques complexes
- Apporter une critique constructive
- Prendre une position informée

Méthode (500 signes)

- Lectures de textes autour du design et du design graphique
- Débat

Évaluation (300 signes)

- Implication et participation lors des échanges
- 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

Déjà vu, déjà fait

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Aleksandra Lypaczewska

Péodicité Semaine
Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Lorsque la finalité d'une création artistique se réfère aux œuvres existantes, parfois depuis des siècles, il est intéressant de remonter aux origines de leur apparition pour tracer en amont l'histoire des liens, des concepts et des intentions qui ont amené l'artiste à l'actualisation d'une forme (plastique, graphique, musicale, architecturale). Grâce à cette prospection, il sera démontré aux étudiants qu'au-delà du contexte qui a donné naissance à l'œuvre, les productions artistiques sont connectées entre elles formellement et conceptuellement au-delà du temps.

Objectifs (550 signes)

Enrichir et consolider les connaissances acquises depuis la première année.
Démontrer la logique des résonances entre les différentes formes et sujets artistiques, relever leurs singularités et leurs liaisons transhistoriques.

Méthode (500 signes)

Cours magistral, commentaires d'œuvres et visionnages de films didactiques. Écoute d'extraits musicaux en relation avec le sujet présenté.

Évaluation (300 signes)

Examen oral, participation active, 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

Culture du design graphique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Alexandra Aïn

Péodicité 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
- Travail collectif avec présentation orale et 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

Histoire de l'art - Esthétique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Objectifs (550 signes)

Approfondir des connaissances, maîtriser des concepts, connaître et savoir restituer un champ référentiel relatif à un sujet précis.

Enseignant·e

Corinne Melin

Péodicité Semaine
Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Nous aborderons plusieurs sujets liés à l'histoire récente et actuelle des arts, du design et des sciences humaines et de la culture. Nous interrogerons entre autres les relations potentielles entre le DGM et l'IA ; les passages entre culture populaire, philosophie et design ; l'impact des questions écologiques sur les sociétés au moyen du design social, de l'anthropocène, de l'écosophie.

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

Péodicité 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.

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

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

Auto-défense économique

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant·e

Julien Bidoret

Péodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Les différentes approches d'un devenir professionnel souhaitable pour les designers et artistes doivent être abordées de manière critique, en tenant compte de leurs inscriptions dans des contextes sociaux, économiques, écologiques, politiques dont la complexité n'est plus à démontrer. Les séances s'appuieront sur le travail de chercheurs qui ont fait de l'analyse de l'activité professionnelle des designers et des artistes un centre de leur recherche. Une série de conférences permettra de rencontrer des invité·es autour des enjeux du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, du statut de designer en tant que travailleur·euse ou encore de la structuration d'une activité commerciale en parallèle d'une activité de recherche.

Objectifs (550 signes)

Permettre aux étudiant·es de se projeter dans leur futur professionnel, à la fois en abordant les enjeux les plus concrets (statuts et modalités d'exercice professionnel, questions juridiques et financières) et dans l'exercice d'une pensée critique des circonstances de l'exercice professionnel du design graphique.

Méthode (500 signes)

Des temps de transmission alterneront avec des exercices pratiques et des interventions extérieures. Plusieurs jours pleins seront proposés au second semestre, pour aborder en profondeur les enjeux statutaires et juridiques, les problématiques de la propriété intellectuelle et le contexte de la commande en design.

Évaluation (300 signes)

Si les sessions liées aux enjeux de la professionnalisation ne font pas l'objet d'une évaluation, la présence et la participation de l'ensemble des étudiant·es est néanmoins indispensable du point de vue de leur parcours de formation.

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

Bureau des projets

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Enseignant · e

Jean-Paul Labro

Péodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Apprendre à créer une association loi 1901 pour soutenir un projet professionnel collectif et individuel dans le champ de l'art et du design. À partir d'un dispositif associatif ou non, comprendre comment mettre en œuvre un projet artistique, culturel : événement, espace de création collectif... Savoir rédiger le projet selon des enjeux clairement définis, des contenus artistiques solides, une évaluation technique et budgétaire cohérente. Apprendre à faire des démarches auprès des tutelles institutionnelles et de partenaires privés. Savoir comment concevoir et réaliser un projet d'intervention pédagogique dans différents milieux (scolaire, hospitalier..). Apprendre à repérer les appels d'offres et à répondre à un cahier des charges : 1% artistique, concours, résidence de création.

Objectifs (550 signes)

Permettre à l'étudiant.e d'acquérir des outils et savoir-faire en vue d'atteindre une autonomie professionnelle dans ses démarches individuelles et collectives dans le champ de l'art et du design.

Méthode (500 signes)

Il s'agit de rendez-vous individuels et/ou collectifs qui se font à la demande de l'étudiant.e. Les rendez-vous sont sollicités par voie électronique auprès de l'enseignant.

Évaluation (300 signes)

Pas d'évaluation.

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

Préparation Exposition des diplômé·es

Catégorie du cours

Obligatoire Optionnel

Objectifs (550 signes)

Comprendre les spécificités et enjeux d'un accrochage en design graphique. Anticipation des moyens d'accrochage et de production, si nécessaire de mobilier.

Enseignant·e

Perrine Saint Martin

Péodicité

Semaine

Quinzaine

Semestre S1 S2 S3 S4 S5
S6 S7 S8 S9 S10

Contenu (800 signes)

Cet atelier vise à accompagner les futurs diplômé·es dans la conception et l'organisation de l'exposition à venir de leur diplôme. Les étudiant·es sont mis·es dans la situation de commissaire d'exposition en design graphique, iels doivent sélectionner les travaux, concevoir la scénographie, faire le montage et démontage de l'exposition et se mettre en relation avec les différents acteur·trices du projet, notamment l'équipe technique de l'établissement et la direction et l'équipe du Bel Ordinaire partenaire de l'exposition.

Méthode (500 signes)

Répartition des rôles de chacun·e dans la préparation / organisation de l'exposition. Travail sur maquette avec prise de vues permettant de visualiser et de valider ou d'invalider différents partis pris (scénographie globale, choix de mobilier, échelle des impressions, circulation, etc.). Conception du dossier technique de la scénographie.

Évaluation (300 signes)