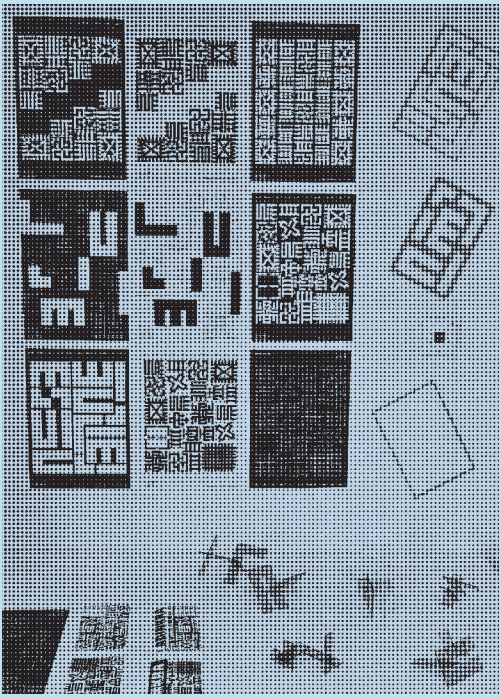
DNA DESIGN
Site de Pau

CATALOGUE DE COURS 2026-27

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 graphique - Constantes et variables I

Dessin - illustration

Photographie

Objet édité & reliure dans tous ses états

Faire signe : logotypes & pictogrammes

La lettre, entre geste et géométrie

Webdesign

Cultures numériques

Algorithmique

« Média-tract » : vidéo / animation / son

Motion Design

Histoire de l'art - Esthétique

Histoire du design graphique

Histoire de l'art de la Renaissance au siècle des Lumières

Anglais appliqué au design

ESAD·PYRÉNÉES·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 ☐

Design graphique - Constantes et variables I

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·es seront invité·es 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.

ESAD·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 ☐

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)

Cours en 1/2 groupe sur un semestre.

Exercices pratiques mettant en jeu la pratique du dessin et de l'illustration menant à la réalisation 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.
- Capacité à expérimenter et à s'approprier les consignes, présentation des recherches en cours puis des travaux aboutis en fin de semestre.
- Compréhension et prise en main des enjeux techniques

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 ☐

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·es doivent transmettre régulièrement l'état des lieux de leurs productions.
Le niveau est estimé par l'analyse du travail personnel et collectif lors d'accrochages ou de présentations des productions.

ESAD·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 ☐

Objet édité et reliure dans tous ses états

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)

Étude de la terminologie de la reliure. Réalisation d'une maquette en blanc sur support papier, d'une affiche explorant le gris typographique, la grille et le choix des caractères, comme préambule aux réflexions éditoriales du semestre. Création d'une lettre ornementale, initiation et perfectionnement du dessin vectoriel. Réalisation d'un motif vectoriel et notion de charte graphique à travers un support badge. Réflexion autour de l'objet édité, de la reliure, du choix du papier et des modes de fabrication, en lien avec les projets photographiques. Édition collective par groupes de projets de prise de vue photographique. Puis conception d'un objet édité réunissant l'ensemble des productions collectives de chaque groupe. Scénographie d'exposition et modes de présentation des réalisations.

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, supports de cours sur un drive via la plateformeTrello. 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.

ESAD·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 ☐

Faire signe: logotypes & pictogrammes

Catégorie du cours
Obligatoire ☒ Optionnel ☐

Enseignant·e

François Chastanet

Périodicité
Semaine ☒
Quinzaine ☐

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

Contenu (800 signes)

De l'espace public à nos écrans portables, notre environnement visuel quotidien est saturé de logotypes, pictogrammes et emojis. Leur qualité est souvent questionnable sur le plan formel, mais comment le voir? En dessinant soi-même. Après une première phase de découverte basée sur la conception d'un monogramme (réunion de plusieurs lettres en un seul signe), chaque étudiant·e développera un contre-projet de logotype à partir d'un symbole existant représentant une institution publique, une entreprise, une association ou une application digitale de son choix. Dans un second temps, chaque étudiant·e concevra une séquence de pictogrammes figuratifs ou directionnels fonctionnant au même niveau de représentation et au sein d'un univers esthétique cohérent.

Objectifs (550 signes)

Concevoir un symbole synthétique et efficace, comprendre les différentes échelles de perception et la solidité visuelle d'un signe dans différents contextes d'utilisation. Expérimenter le passage de l'esquisse gestuelle sur papier au dessin vectoriel à l'écran (avec, puis sans scan préalable du motif). Comprendre la différence fondamentale entre logotype et pictogramme, parcourir la longue histoire des monogrammes, appréhender l'histoire spécifique des pictogrammes au 20e et 21e siècles et leur origine.

Méthode (500 signes)

Chaque étudiant·e devra concevoir une série de différents logotypes et pictogrammes monochromes associés à un univers culturel de référence de son choix. Des déclinaisons en couleur seront envisageables dans un second temps, notamment pour les écrans. L'atelier s'appuiera sur une méthodologie précise de dessin vectoriel (notamment sur les logiciels Illustrator, Inkscape, Affinity Vector, Glyphs ou Fontra) en synergie avec le cours de dessin de caractères typographiques du semestre 2.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu et évaluation semestrielle: originalité des propositions plastiques, compréhension des enjeux de dessin et de perception, maîtrise du dessin de signe, s'appuyer sur des références maîtrisées et de montrer sa capacité à faire évoluer le projet.

ESAD·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 ☐

La lettre, entre geste et géométrie

Catégorie du cours
Obligatoire ☒ Optionnel ☐

Enseignant · e

François Chastanet

Périodicité
Semaine ☒
Quinzaine ☐

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

Contenu (800 signes)

Initiation à la pratique du dessin de caractères et ses enjeux: un alphabet digital de titrage sera conçu par chacun·es des étudiant·es à partir de diverses expérimentations calligraphiques ou dessinées. La police de caractères numérique sera exportée aux formats OpenType Font / OTF et Web Open Font Format / WOFF afin d'explorer différents usages imprimés et web. À travers la conception de cet outil partageable se construira la capacité de dessiner l'image du texte, une pratique qui sera potentiellement utilisable dans l'ensemble des autres propositions de cours du département design graphique. Chaque étudiant·e devra concevoir un spécimen typographique et/ou des fictions d'usages possibles en relation avec l'atmosphère visuelle générée par son projet de titrage, en jouant avec les codes que tout le monde projette inconsciemment dans la forme des lettres.

Objectifs (550 signes)

Cet atelier explore le signe écrit et son dessin, entre geste et géométrie: introduction à la conception de caractères typographiques à partir d'une base gestuelle; On y aborde la notion centrale de «contraste» issue des différents outils d'écriture historiques et la «stabilisation» du geste via un dessin par le contour. Il s'agira de comprendre les problématiques de combinatoire spatiale propres à la typographie (c'est-à-dire écrire avec des lettres préfabriquées) et de se familiariser avec les différentes échelles de perception optique et leurs implications dans le dessin de signes.

Méthode (500 signes)

À partir d'une pratique de dessin de lettres associée à des cours sur l'histoire de la calligraphie et typographie latines, cet atelier propose un apprentissage méthodologique approfondi du dessin vectoriel afin de développer une autonomie de pratique quel que soit l'univers esthétique exploré. Le logiciel libre Fontra sera principalement utilisé afin d'échanger collectivement quelque soit l'environnement informatique des étudiant·es (MacOS, Windows ou Linux).

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu et évaluation semestrielle, il sera attendu de l'étudiant•e sa capacité à: assimiler des fondamentaux gestuels et plastiques dans le dessin de lettres, prendre en charge de la méthodologie proposée de dessin vectoriel, s'appuyer sur des références maîtrisées et de montrer sa capacité à faire évoluer le projet.

ESAD·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 ☐

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·es seront amené·es à développer une exploration personnelle des pratiques du web design.

Méthode (500 signes)

Les apprentissages progressifs se succéderont en articulant des temps de transmission techniques et des phases d'expérimentation personnelle. 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·es de se confronter aux relations riches et complexes qu'ont les designers avec les cultures, pratiques et écosystèmes numériques. On y traversera des perspectives historiques du métier des designers afin d'explorer les tensions fécondes entretenues avec le champ du numérique, à la fois comme outil de création, contexte socio-économique et médium de diffusion. On y développera une analyse critique du champ médiatique, éclairé par des questionnements issus de la philosophie de la technique et des humanités numériques, à partir d'un point de vue résolument situé dans les enjeux politiques du design.

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 contemporaines, développer la recherche documentaire, la méthodologie de recherche, la capacité de dialogue, de synthèse et de retransmission.

Méthode (500 signes)

Trois sessions ont lieu chaque semestre, pour éclairer des propositions de mise en œuvre pratique, à la fois graphiques et documentaires. Les sessions associeront des approches collectives de découverte à des phases de recherche en groupe, prolongées par des temps de discussion et de débat. À partir de thématiques générales, les étudiant·es 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 du partage des recherches en 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 ☐

Algorithmique

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 création de formes par le code et au design algorithmique. En partant des pionnier·es de l'art numérique et des formes conçues au cours du XXe siècle (oeuvres "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·es 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 recettes, de protocoles, de programmes) pour développer une apporche systématique, paramétriques et foisonnantes des formes graphiques.

Objectifs (550 signes)

Comprendre la notion de programme, son rôle dans la conception de formes et de projets, 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.
Se projeter dans ce type de pratique, évaluer ses capacités et besoins techniques, formuler ses attentes et les réévaluer aux 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'oeuvres, 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 réapproprier 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.

ESAD·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 ☐

"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 I

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 sera mené parallèlement à l'acquisition des bases pratiques et des fondamentaux de l'animation à l'aide des nouvelles perspectives qu'offrent les outils numériques, tout en restant sensible aux qualités des formes « traditionnelles » de l'image en mouvement.
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 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 étudiants seront amenés à produire des films d'animés et par ce biais à porter une réflexion sur leur production.

Méthode (500 signes)

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

ESAD·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 ☐

Histoire de l'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)

Au cours des deux semestres, nous tenterons 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, de l'image analogique à l'image à l'ère numérique. Puis, nous focaliserons sur les relations imaginées, imaginables entre art, design et fiction. Nous nous appuyerons sur un thème, les arts multimédias tels que le cinéma et la littérature.

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'enseignante.

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

Catégorie du cours
Obligatoire ☒ Optionnel ☐

Enseignant · e

Margaux Moussinet

Périodicité
Semaine ☒
Quinzaine ☐

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

Contenu (800 signes)

Ce cours d'histoire du design graphique s'oriente plus précisément vers l'histoire de la typographie avec un objet d'étude défini : les spécimens typographiques. Il propose une lecture chronologique de l'histoire du design graphique à travers cet objet, des débuts de l'imprimerie jusqu'aux fonderies numériques contemporaines. L'étude des spécimens permettra de retracer à la fois l'évolution des formes typographiques et celles des objets imprimés. L'objectif est de comprendre l'évolution des contextes de production, de diffusion et d'utilisation de la typographie. Nous étendrons notre analyse aux revues publiées par les fonderies afin de mesurer comment l'histoire et la théorie du champ se sont écrites entre leurs pages.

Objectifs (550 signes)

- Maîtriser un corpus de références théoriques et plastiques
- Acquérir un vocabulaire spécifique à la typographie
- Lire et comprendre un texte théorique
- Développer une qualité d'attention aux objets graphiques et à leur matérialité
- Construire et structurer sa pensée par l'écrit.

Méthode (500 signes)

- Cours magistral avec analyses de textes et d'images
- Étude de spécimens selon plusieurs aspects : matérialité, contenus et leur mise en forme, contexte de conception et de production de ces objets
- Exercices d'analyse collective de textes
- Prélèvement d'un objet graphique, analyse et recherche documentaire.

Évaluation (300 signes)

Commentaire de texte, dissertation.

ESAD·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 ☐

Histoire de l'art de la Renaissance au siècle des Lumières

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'approfondir les connaissances sur l'art du XVe au XVIIIe siècle. Les œuvres seront abordées à travers le prisme des événements historiques, des évolutions sociétales et des bouleversements techniques.

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)

Test de connaissances, 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.
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'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.
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 graphique - Constantes et variables II

Dessin - illustration

Faire signe: logotype & pictogrammes

Photographie

Objet édité & reliure dans tous ses états

Webdesign

Cultures numériques

Algorithmique

« Dystopub » : Vidéo / photographie / animation / son

Motion Design

Histoire de l'art - Esthétique

Histoire du design graphique

Histoire de l'art - les avant-gardes du XXe siècle

Anglais appliqué au design

ESAD·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 ☐

Design graphique - 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 second semestre de 2e année DGM consiste en un projet d'identité visuelle basé sur la conception d'une série d'affiches. Les étudiant·es sont invité·es 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. Nous explorerons également les questions de déclinaison et d'adaptation du projet sur différents formats.

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.

ESAD·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 ☐

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)

Cours en 1/2 groupe sur un semestre.

Exercices pratiques mettant en jeu la pratique du dessin et de l'illustration menant à la réalisation 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.
- Capacité à expérimenter et à s'approprier les consignes, présentation des recherches en cours puis des travaux aboutis en fin de semestre.
- Compréhension et prise en main des enjeux techniques

ESAD·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 ☐

Faire signe: logotypes & pictogrammes

Catégorie du cours
Obligatoire ☒ Optionnel ☐

Enseignant·e

François Chastanet

Périodicité
Semaine ☒
Quinzaine ☐

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

Contenu (800 signes)

De l'espace public à nos écrans portables, notre environnement visuel quotidien est saturé de logotypes, pictogrammes et emojis. Leur qualité est souvent questionnable sur le plan formel, mais comment le voir? En dessinant soi-même. Après une première phase de découverte basée sur la conception d'un monogramme (réunion de plusieurs lettres en un seul signe), chaque étudiant·e développera un contre-projet de logotype à partir d'un symbole existant représentant une institution publique, une entreprise, une association ou une application digitale de son choix. Dans un second temps, chaque étudiant·e concevra une séquence de pictogrammes figuratifs ou directionnels fonctionnant au même niveau de représentation et au sein d'un univers esthétique cohérent.

Objectifs (550 signes)

Concevoir un symbole synthétique et efficace, comprendre les différentes échelles de perception et la solidité visuelle d'un signe dans différents contextes d'utilisation. Expérimenter le passage de l'esquisse gestuelle sur papier au dessin vectoriel à l'écran (avec, puis sans scan préalable du motif). Comprendre la différence fondamentale entre logotype et pictogramme, parcourir la longue histoire des monogrammes, appréhender l'histoire spécifique des pictogrammes au 20e et 21e siècles et leur origine.

Méthode (500 signes)

Chaque étudiant·e devra concevoir une série de différents logotypes et pictogrammes monochromes associés à un univers culturel de référence de son choix. Des déclinaisons en couleur seront envisageables dans un second temps, notamment pour les écrans. L'atelier s'appuiera sur une méthodologie précise de dessin vectoriel (notamment sur les logiciels Illustrator, Inkscape, Affinity Vector, Glyphs ou Fontra) en synergie avec le cours de dessin de caractères typographiques du semestre 2.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu et évaluation semestrielle: originalité des propositions plastiques, compréhension des enjeux de dessin et de perception, maîtrise du dessin de signe, s'appuyer sur des références maîtrisées et de montrer sa capacité à faire évoluer le projet.

ESAD·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 ☐

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)

La construction des images se révèle plus complexe en sortant du cadre de l'école vers des lieux de prise de vue qui imposent plusieurs contraintes.
Planification de prise de vue à l'extérieur, nous transportons le studio photo dans des cadres plus complexes. La mise en place de l'adaptation et de la gestion de la production sont au centre de la pratique photographique.
Une exposition et édition collective est prévu à la fin de semestre.

Objectifs (550 signes)

- Mettre en jeu la question de la mise en scène photographique, et plus particulièrement la question de la prise de vue hors studio.
- Comprendre les problématiques de construction de l'image dans une logique d'édition et d'accrochage d'exposition.

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·es doivent transmettre régulièrement l'état des lieux de leurs productions.
Le niveau est estimé par l'analyse du travail personnel et collectif lors d'accrochages ou de présentations des productions.

ESAD·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 ☐

Objet édité et reliure dans tous ses états

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)

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 "Life on mars" et "Jeu de Paume".
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 web design, 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 web design 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·es seront amené·es à développer une exploration personnelle des pratiques du web design.

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·es de se confronter aux relations riches et complexes qu'ont les designers avec les cultures, pratiques et écosystèmes numériques. On y traversera des perspectives historiques du métier des designers afin d'explorer les tensions fécondes entretenues avec le champ du numérique, à la fois comme outil de création, contexte socio-économique et médium de diffusion. On y développera une analyse critique du champ médiatique, éclairé par des questionnements issus de la philosophie de la technique et des humanités numériques, à partir d'un point de vue résolument situé dans les enjeux politiques du design.

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 contemporaines, développer la recherche documentaire, la méthodologie de recherche, la capacité de dialogue, de synthèse et de retransmission.

Méthode (500 signes)

Trois sessions ont lieu chaque semestre, pour éclairer des propositions de mise en œuvre pratique, à la fois graphiques et documentaires. Les sessions associeront des approches collectives de découverte à des phases de recherche en groupe, prolongées par des temps de discussion et de débat. À partir de thématiques générales, les étudiant·es 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 du partage des recherches en 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 ☐

Algorithmique

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)

Poursuite du cours du S3 par la mise en application des savoir-faires dans un projet autour des thématiques des écritures et lectures numériques. Multiplication des hybridations avec d'autres médiums : machines à commande numérique, fabrication d'images pour le ton direct, interactivité et diffusion web.

Objectifs (550 signes)

Comprendre la notion de programme, son rôle dans la conception de formes et de projets, 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.
Se projeter dans ce type de pratique, évaluer ses capacités et besoins techniques, formuler ses attentes et les réévaluer aux 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.
Approfondissement des cours en pas-à-pas selon les besoins des projets.
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 réapproprier 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.

ESAD·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 ☐

"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 I

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 sera mené parallèlement à l'acquisition des bases pratiques et des fondamentaux de l'animation à l'aide des nouvelles perspectives qu'offrent les outils numériques, tout en restant sensible aux qualités des formes « traditionnelles » de l'image en mouvement.
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 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 étudiants seront amenés à produire des films d'animés et par ce biais à porter une réflexion sur leur production.

Méthode (500 signes)

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

ESAD·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 ☐

Histoire de l'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)

Au cours des deux semestres, nous tenterons 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, de l'image analogique à l'image à l'ère numérique. Puis, nous focaliserons sur les relations imaginées, imaginables entre art, design et fiction. Nous nous appuyerons sur un thème, les arts multimédias tels que le cinéma et la littérature.

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'enseignante.

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

Catégorie du cours
Obligatoire ☒ Optionnel ☐

Enseignant · e

Margaux Moussinet

Périodicité
Semaine ☐
Quinzaine ☐

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

Contenu (800 signes)

Ce cours d'histoire du design graphique s'oriente plus précisément vers l'histoire de la typographie avec un objet d'étude défini : les spécimens typographiques. Il propose une lecture chronologique de l'histoire du design graphique à travers cet objet, des débuts de l'imprimerie jusqu'aux fonderies numériques contemporaines. L'étude des spécimens permettra de retracer à la fois l'évolution des formes typographiques et celles des objets imprimés. L'objectif est de comprendre l'évolution des contextes de production, de diffusion et d'utilisation de la typographie. Nous étendrons notre analyse aux revues publiées par les fonderies afin de mesurer comment l'histoire et la théorie du champ se sont écrites entre leurs pages.

Objectifs (550 signes)

- Maîtriser un corpus de références théoriques et plastiques
- Acquérir un vocabulaire spécifique à la typographie
- Développer une qualité d'attention aux objets graphiques et à leur matérialité
- Constituer un corpus
- Mener un entretien
- Construire et structurer sa pensée par l'écrit.

Méthode (500 signes)

- Cours magistral avec analyses de textes et d'images
- Etude de spécimens selon plusieurs aspects : matérialité, contenus et leur mise en forme, contexte de conception et de production de ces objets
- Projet de collection : constitution d'une collection de spécimens typographiques (constitution du corpus, analyse, organisation, rédaction de notices)
- Entretiens menés auprès de fonderies contemporaines.

Évaluation (300 signes)

- Entretien avec une fonderie contemporaine et rédaction d'une notice sur l'un de leurs spécimens
- Ecrit argumenté sur un sujet (préparation à la définition du sujet du document écrit de 3ème année).

ESAD·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 ☐

Histoire de l'art : les avant-gardes du XXe siècle

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'approfondir les connaissances au sujet de mouvements d'avant-garde : le fauvisme, le cubisme, et le futurisme. Les œuvres seront présentées sur la trame des événements historiques, sociétaux et des bouleversements techniques.

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)

Test de connaissances, 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.
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'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.
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 : rendez-vous individuels

Dessin - illustration
Édition & typographie, de l'unique au multiple
Motion Design
Visualisation de données
Webdesign - outils et usages
Vidéo documentaire : «Écrire le projet»
Option : photographie

Méthodologie, bibliographie et chaîne éditoriale

Histoire de l'art - Esthétique
Histoire du design graphique
Culture du design graphique
Histoire de l'art - Les avant-gardes artistiques (suite)

Anglais appliqué au design

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 ☐

Suivi du document écrit

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)

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

ESAD·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 ☐

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 appuierons 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.

ESAD·PYRÉNÉES·ÉS

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 la conception éditoriale dans son ensemble, projectuelle et technique, avec pour ambition la maîtrise des fondamentaux de la gestion de l'espace de la page à différentes échelles: de la macro à la micro-typographie. Construction d'une grille modulaire, gestion des feuilles de styles de caractères de paragraphes.

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'expliciter sa démarche en y intégrant des références pertinentes en relation avec le projet mené.

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. Qualité des réalisations, implication, assiduité et curiosité sont aussi attendues.

ESAD·PYRÉNÉES·ESAD·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 ☐

Motion Design II

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, à l'aide de l'image en mouvement et sonore, les étudiants produiront un film qui questionnera un sujet de société.
L'accompagnement dans l'élaboration du projet se fait en développant une approche critique et sensible du sujet. Des séances collectives de présentation, décryptage et analyse d'œuvres ainsi que le partage d'une culture contemporaine spécifique du domaine sont organisées 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 étudiants sont amenés à se forger des méthodes de création originales et élaborer une réflexion sur la construction et le rôle des images composites, 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 dans la perspective du diplôme.

Évaluation (300 signes)

La capacité à ouvrir la réflexion à partir d'un sujet donné, l'autonomie technique comme les qualités plastiques et la pertinence de la réalisation seront évaluées.

ESAD·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 ☐

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 rendent 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 envisagée 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 électroniques.

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 par le design graphique.

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.

ESAD·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 ☐

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)

Le cours sera consacrée à l'approfondissement de la maîtrise technique et conceptuelle des outils et enjeux du web design contemporain. En s'appuyant sur une base de travail commune axée sur les questions de la publication en ligne, chaque étudiant·e pourra s'approprier à son niveau les propositions techniques et culturelles faites pendant le cours. Les enjeux de la composition typographique à l'écran, du web design adaptatif et du web to print seront centrales. Des introductions aux systèmes de gestion de contenus, aux langages serveur et à des outils numériques alternatifs seront proposées.

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.

ESAD·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 ☐

Vidéo documentaire, "Écrire 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)

Il s'agit de se confronter au réel pour le représenter et faire émerger un projet de film documentaire. Pour cela, les étudiant·e·s devront « prendre position », dans la lignée d'artistes et d'auteurs-trices engagé·e·s dans une démarche poétique, politique... Le semestre 5 est dédié à l'écriture du projet documentaire : note d'intention, scénarios, synopsis, fiche technique, repérage photographique et vidéo... Il s'agira de rendre perceptible l'idée du projet, sa ligne de force conceptuelle et pratique ainsi que ses besoins logistiques et techniques, son économie (temps, moyens techniques, humains, financiers).

Objectifs (550 signes)

- Apprendre à situer ses idées avec clarté dans un champs artistique autant que social, politique, écologique...
- Apprendre à concevoir et écrire un projet de film documentaire.
- Savoir affirmer un parti-pris esthétique dans le cadre concret d'un projet documentaire.

Méthode (500 signes)

– Présentation de documents vidéos et cinématographiques en cours et analyse collective des objets présentés.
- Discussion collective autour des projets documentaires présentés par l'étudiant.e
- Réalisation d'un entretien filmé lié au projet documentaire.

Évaluation (300 signes)

Maitrise des enjeux critiques liés à son propre travail.
Qualité conceptuelle et formelle du projet.

ESAD·PYRÉNÉES·ÉSAD

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

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)

Dans la continuité des projets liés à l'image développés au cours des semestres précédents, ce cours d'option image accompagne les étudiant·es dans l'approfondissement, la finalisation et la formalisation de leurs recherches photographiques. Les sujets proposés peuvent également entrer en résonance avec des projets personnels ou des travaux préparatoires au diplôme. Une attention particulière est portée à la relation entre l'image, son médium, son mode de production et ses supports de présentation. Le cours engage une réflexion sur les choix de restitution, d'édition et de diffusion des productions réalisées, tout en accompagnant les étudiant·es dans la préparation technique et dans la mise en espace.

Objectifs (550 signes)

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 d'images, qui qualifie plus précisément la pratique de l'étudiant·e 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.

Méthode (500 signes)

L'étudiant·e expérimente l'image au travers des thèmes spécifiques. Progressivement, iel est amené·e 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, traitement de l'image, assemblage, 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 ☐

Méthodologie, bibliographie et chaîne éditoriale

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 s'adosse à la méthodologie d'écriture et au suivit de votre document écrit de DNA.
Il propose une articulation entre la théorie et la pratique autour de cette situation si rare de choisir un sujet, écrire, mettre en forme et publier un texte.
L'objectif est de découvrir des méthodes et outils de lecture, d'écriture et de gestion du texte. Nous retraverserons toute la chaîne du livre, autours de différentes façons de travailler le texte : du côté de la recherche universitaire, des revues spécialisées, des maisons d'éditions de toutes tailles et des pratiques éditoriales contemporaines.
Documenter son processus de pensé, cartographier ses pérégrinations, donner forme à ses lectures.

Objectifs (550 signes)

Accompagner l'apprentissage des méthodes d'écriture par des outils et pratiques de lecture, collecte, tri, organisation et mise en forme d'informations.
Mettre en place un flux de travail personnel en discussion avec votre tuteur·rice, tout en préparant au maximum la publication de votre document sous la forme normalisée et votre propre formalisation.

Méthode (500 signes)

Présentation d'outils et de pratiques.
Expérimentations pour mettre en forme et présenter régulièrement l'état de votre recherche documentaire.

Évaluation (300 signes)

ESAD·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 ☐

Histoire de l'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)

Au cours des deux semestres et après avoir rappelé la nature des images à l'ère numérique, nous interrogerons la nécessité de penser les innovations techniques à l'appui des imaginaires qu'elles produisent, et qui facilitent leurs assimilations. Puis nous aborderons le design fiction et ses manières de penser l'IA.

Objectifs (550 signes)

Approfondir des connaissances, maîtriser des concepts, 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'enseignante.

ESAD·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 ☐

Histoire du design graphique

Catégorie du cours
Obligatoire ☒ Optionnel ☐

Enseignant · e

Margaux Moussinet

Périodicité
Semaine ☒
Quinzaine ☐

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

Contenu (800 signes)

Ce cours porte sur les formes de pouvoir et de contre-pouvoir. Cette thématique sera abordée sous divers angles, et déclinée selon plusieurs séries de questions. Nous aborderons par exemple le rapport que le design graphique entretient avec le pouvoir politique (propagande, tradition du photomontage politique, graphisme militant, graphistes engagés politiquement...). Nous nous attacherons également à identifier quels sont les pouvoirs du design graphique (de persuasion, de résistance, de lutte, de visibilisation...). Des références tant historiques que contemporaines seront mobilisées afin de traiter une variété de sujets qui s'inscrivent dans cette thématique générale.

Objectifs (550 signes)

- Maîtriser un corpus de références théoriques et plastiques
- Développer une pensée et un esprit critiques
- Comprendre et synthétiser une lecture théorique
- Organiser et mobiliser des références au service d'un propos
- Construire et structurer sa pensée par l'écrit.

Méthode (500 signes)

- Cours magistral avec analyses de textes et d'images
- Mobilisation de l'outil cartographique pour analyser un texte théorique.

Évaluation (300 signes)

- Fiche de lecture sur un ouvrage choisi en lien avec le sujet de document écrit
- Dissertation.

ESAD·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 ☐

Culture du design graphique

Catégorie du cours
Obligatoire ☒ Optionnel ☐

Enseignant · e

Margaux Moussinet

Périodicité
Semaine ☐
Quinzaine ☒

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

Contenu (800 signes)

Ce cours propose d'identifier et de traiter des problématiques contemporaines dans le champ du design graphique et de la typographie. Chaque séance prendra appui sur une publication, une exposition, un projet ou un article récents.

Objectifs (550 signes)

- Nourrir une culture spécialisée
- Développer une pensée et un esprit critiques
- Mettre en place une veille
- Constituer un corpus et l'analyser
- Présenter un ouvrage théorique
- Articuler une référence théorique à une pensée sur un sujet
- Mener un entretien.

Méthode (500 signes)

- Cours magistral avec analyses de textes et/ou d'images
- Club de lecture
- Constitution de corpus de projets contemporains en lien avec le sujet du document écrit
- Entretien mené auprès d'un·e designer.

Évaluation (300 signes)

- Participation et implication dans le club de lecture
- Entretien avec un·e designer en lien avec le sujet de document écrit.

ESAD·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 avant-gardes artistiques : suite

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 afin d'aborder les sujets suivants : l'expressionnisme et l'école de Bauhaus. Les œuvres seront présentées sur la trame des événements historiques, sociétaux et des bouleversements techniques.

Objectifs (550 signes)

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

Test de connaissances, participation active et assiduité.

ESAD·PYRÉNÉES·BÉARN

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 : rencontre sur projet & mise en espace DNA

Suivi du document écrit : rendez-vous individuels

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

- Design d'utilité publique
- Caractères de texte
- Motion Design
- Scenographie d'exposition

1 option au choix en pratiques plastiques:

- Dessin - illustration
- Image & Photographie
- Vidéo documentaire «Réaliser le projet»

Culture du design graphique

Histoire du design graphique

Histoire de l'art du XVIIe au XIXe 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 de document écrit

Catégorie du cours
Obligatoire ☒ Optionnel ☐

Enseignant · e

Margaux Moussinet

Périodicité
Semaine ☐
Quinzaine ☐

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

Contenu (800 signes)

Ce cours est dédié à l'accompagnement des étudiant·es dans le travail de recherche et la rédaction d'un document écrit sur un sujet de leur choix. Le travail suit une méthodologie progressive séquencée en plusieurs étapes :
- définition d'un sujet et identification d'une problématique
- choix d'un corpus de références
- analyses de références théoriques et plastiques
- définition d'un plan
- rédaction.

Le travail de recherche aboutit à un document écrit où l'étudiant·e discute son sujet à partir de l'étude de son corpus.

Objectifs (550 signes)

- S'exercer à un premier travail de recherche et construire sa méthodologie
- Identifier une problématique à partir d'un sujet
- Constituer un corpus
- Analyser des références
- Organiser et mobiliser des références au service d'un propos
- Construire et structurer sa pensée par l'écrit.

Méthode (500 signes)

Rendez-vous individuels réguliers ponctués de points méthodologiques collectifs.

Évaluation (300 signes)

- Assiduité aux rendez-vous, autonomie et régularité du travail de recherche
- Etat d'avancement du document écrit.

ESAD·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 ☐

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·es à un sujet de société spécifique, mais suffisamment ouvert pour qu'iels 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.

ESAD·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 ☐

Caractères de texte: le revival comme base de création

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)

«Caractères de texte: le revival comme base de création» sera le lieu d'expérimentations formelles à travers le re-dessin d'une police de caractères de labeur existante. L'étudiant·e sera amené·e à faire le choix précis d'un caractère imprimé plomb 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 exactement la forme existante ou l'interpréter plus librement en conservant les caractéristiques originelles et identitaires du caractère. Chaque caractère devra comporter tous les glyphes nécessaires à une utilisation contemporaine. Cette recherche formelle s'appuiera sur la lecture des articles d'Alejandro Lo Celso «Rhythm in Type Design» et «A discussion on Type Design Revivalism». La monstration des travaux de dessinateurs comme Matthew Carter, Peter Bilak, Thomas Huot Marchand, Martin Majoor ou encore Letterror nous permettra d'analyser différentes formes et partis pris dans
un projet de revival.

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 et / ou Fontra.

Méthode (500 signes)

Le semestre s'articulera en trois temps:
• analyse et monstration de travaux et textes de dessinateur·rices de caractères
• présentation par les étudiant·es 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.

ESAD·PYRÉNÉES·ÉSAD

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 III

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 qui vise à développer un projet aux réponses individuelles mais comprenant une dimension collective (contrainte commune bien concrète). Le cours est constitué d'un ensemble de temps pédagogiques qui sont séquencés sur mesure en fonction du groupe. Les échanges et le suivi spécifique des étudiants se fait autour de leurs projets (de l'option, de diplôme ou autre).

Objectifs (550 signes)

Réaliser 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 d'élaboration de la réalisation.

Méthode (500 signes)

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

Évaluation (300 signes)

Les qualités plastiques et la pertinence de la réalisation seront évaluées. Tout comme l'investissement et l'engagement dans cette option.

ESAD·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 ☐

Scénographie d'exposition

Catégorie du cours
Obligatoire ☐ Optionnel ☒

Enseignant · e

François Chastanet

Périodicité
Semaine ☒
Quinzaine ☐

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

Contenu (800 signes)

À partir du choix d'une exposition existante et des matériaux iconographiques et textuels associés, porter un regard critique sur cette exposition, questionner son identité visuelle et son organisation spatiale afin de concevoir un contre-projet scénographique et signalétique. Le développement de polices de caractères de titrage signalétique (modification d'une fonte existante, ajout de pictogrammes, etc.) sera envisagé, tout comme la conception de signes en volume, en utilisant les possibilités offertes par le fablab de l'école en découpe numérique ou impression 3D. Des visites critiques des salles d'exposition (Musée des Beaux-arts de Pau, Bel Ordinaire) seront proposées afin s'immerger dans les enjeux visuels récurrents dans la scénographie d'exposition (seuils d'entrée, textes d'introduction, frises chronologiques, cartels, etc.). Le contenu du projet pourra par exemple s'appuyer sur des thématiques photographie et espace public, comme la programmation du Centre Canadien d'Architecture à Montréal ou arc en rêve à Bordeaux, deux sites web proposant des compte-rendus d'exposition fournis.

Objectifs (550 signes)

Expérimenter les logiques d'identité visuelle dans l'espace tridimensionnel, concevoir le déploiement de systèmes graphiques dans l'espace muséal. Initiation aux représentations architecturales (maîtrise des projections géométrales basiques: plan, élévation, coupe via un travail de dessin vectoriel et d'organisation de calques) et aux questions de distance de perception (typographie murale, images et tailles de reproduction).

Méthode (500 signes)

À partir d'une pratique initiale d'arpentage (dimensions, relevés dessinés et / ou photographiques) de différents espaces d'exposition, la proposition de chaque étudiant·e se construira entre utilisation des outils de représentation (croquis, plans, axonométries, photomontages et maquettes tridimensionnelles) et expérimentation à taille réelle de fragments de l'intervention signalétique envisagée.

Évaluation (300 signes)

Contrôle continu et évaluation semestrielle: qualité de la démarche de projet, originalité des propositions plastiques, prise en charge de la question des représentations de l'espace tridimensionnel et perception des relations spatiales.

ESAD·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 ☐

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 appuierons 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

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 ☐

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)

Continuité avec les divers projets liés à l'image réalisés dans les semestres précédents. La finalisation et formalisation de ces projets représentent une réflexion au médium et au support de présentation. Préparation des travaux pour les diplômes.

Objectifs (550 signes)

Faire aboutir les expérimentations et formaliser les projets liés à l'image. Définir les finitions et les supports les plus adaptés.

Méthode (500 signes)

L'étudiant·e expérimente l'image au travers des thèmes spécifiques. Progressivement, iel est amené·e 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, traitement de l'image, assemblage, 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.

ESAD·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 ☐

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.

ESAD·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 ☐

Culture du design graphique

Catégorie du cours
Obligatoire ☒ Optionnel ☐

Enseignant · e

Margaux Moussinet

Périodicité
Semaine ☐
Quinzaine ☐

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

Contenu (800 signes)

Ce cours propose d'identifier et de traiter des problématiques contemporaines dans le champ du design graphique et de la typographie. Chaque séance prendra appui sur une publication, une exposition, un projet ou un article récents.

Objectifs (550 signes)

- Nourrir une culture spécialisée
- Développer une pensée et un esprit critiques
- Mettre en place une veille
- Présenter un ouvrage théorique
- Construire et structurer sa pensée par l'écrit
- Problématiser une notion-clé dans le champ du design graphique.

Méthode (500 signes)

- Cours magistral avec analyses de textes et/ou d'images
- Club de lecture.

Évaluation (300 signes)

- Rédaction d'une notice de glossaire problématisée sur une notion-clé ou un concept;
- Ecrit argumenté sur un sujet (préparation à la définition du sujet de mémoire de DNSEP).

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

Catégorie du cours
Obligatoire ☒ Optionnel ☐

Enseignant · e

Margaux Moussinet

Périodicité
Semaine ☐
Quinzaine ☐

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

Contenu (800 signes)

Ce cours porte sur les formes de pouvoir et de contre-pouvoir. Cette thématique sera abordée sous divers angles, et déclinée selon plusieurs séries de questions. Nous aborderons par exemple le rapport que le design graphique entretient avec le pouvoir politique (propagande, tradition du photomontage politique, graphisme militant, graphistes engagés politiquement...). Nous nous attacherons également à identifier quels sont les pouvoirs du design graphique (de persuasion, de résistance, de lutte, de visibilisation...). Des références tant historiques que contemporaines seront mobilisées afin de traiter une variété de sujets qui s'inscrivent dans cette thématique générale.

Objectifs (550 signes)

- Maîtriser un corpus de références théoriques et plastiques
- Développer une pensée et un esprit critiques
- Organiser et mobiliser des références au service d'un propos
- Construire et structurer sa pensée par l'écrit.

Méthode (500 signes)

- Cours magistral avec analyses de textes et d'images
- Débat d'idées.

Évaluation (300 signes)

- Implication et participation aux débats d'idées
- Dissertation.

ESAD·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 ☐

L'histoire de l'art du XVIIe au XIXe siècle

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'approfondir les connaissances au sujet de mouvements d'avant-garde : le classicisme, le rococo, le néoclassicisme, le romantisme et le réalisme. Les œuvres seront présentées sur la trame des événements historiques, sociétaux et des bouleversements techniques.

Objectifs (550 signes)

Enrichir les connaissances acquises depuis la première année. Donner aux étudiants les outils nécessaires pour comprendre l'œuvre et le contexte de sa création. 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, photographies, films et architecture. Le cours sera enrichi par le visionnage de films didactiques.

Évaluation (300 signes)

Test de connaissance, 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'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