

- Illustration-atelier

Parrondo José

Objectifs

Développer une personnalité artistique forte, originale et sensible en préparation aux contraintes du monde professionnel.

Moyens utilisés:

LA RECHERCHE

Rassembler ou composer une documentation pertinente en fonction d'un sujet donné et pouvoir s'en servir avec intelligence

Adopter une attitude ouverte dans la recherche

Explorer différentes pistes graphiques et narratives

Développer une approche spontanée et efficace dans le dessin d'idée (rough)

L'APPROCHE DU PERSONNAGE

Comprendre, intégrer et utiliser une structure cohérente (corps, visage et expression) dans le dessin de personnage d'imagination

Animer le personnage d'imagination avec naturel et souplesse, en évitant la raideur

Arriver à restituer le sentiment, l'émotion du personnage.

L'APPROCHE DE LA PERSPECTIVE

Se détacher consciemment d'une perspective traditionnelle lorsque le sujet l'impose

Donner de la profondeur à l'image en jouant de différents plans.

LA COMPOSITION DE L'IMAGE ET LA NARRATION

Communiquer visuellement;

Nourrir une image par des détails narratifs signifiants par rapport à un contexte sans en gêner l'efficacité visuelle;

Articuler, agencer, hiérarchiser les éléments de l'image;

Apprendre à équilibrer les valeurs et les contrastes de l'image;

Comprendre la dynamique du chemin de lecture d'une image et savoir l'exploiter;

Structurer une composition, maîtriser l'équilibre, la lisibilité et l'impact maximum;

Savoir exploiter le rapport texte/image;

Eviter la redondance;

Maîtriser la narration sur une suite d'images aussi bien que sur une image unique.

L'APPROCHE TECHNIQUE

Apprendre à utiliser efficacement les principales techniques de mise au net (bon choix des outils et des supports);

Choisir et exploiter une technique en réponse aux besoins de l'exercice;

Apprendre les principes de la couleur.

LE RAPPORT AU LIVRE

Approcher « l'objet livre » par la réalisation de maquettes simples et soignées et au travers d'analyses de livres existants;

Intégrer le texte à l'image;

Voir le livre en son essence et pouvoir en analyser le message;

AUTONOMIE

Développer l'autonomie;

Avoir un regard critique et objectif sur sa production;

Développer une approche culturelle riche et diversifiée.

LA COMMUNICATION

S'exprimer correctement et dans le respect des autres;

Présenter un projet ou une analyse face à un professeur ou face à un groupe.

RESPECT

Respecter un délai et une consigne précise.

Contenu

- Illustration de romans ou de magazines; thèmes à réflexion sur une phrase philosophique, un texte littéraire ou un sujet social; analyse et réalisation d'images d'impact, affiches, etc. Etalés sur toute l'année, ces thèmes peuvent varier suivant l'actualité

culturelle.

- Approche de techniques nouvelles selon la demande des étudiants. Adaptation des techniques aux thèmes proposés.
- Approche du livre ou d'un objet narratif dans ses particularités et réflexion sur le contenu.
- Autres travaux axés sur la réflexion, le ressenti, l'impact visuel, la narration, la communication.

Méthode d'enseignement et d'apprentissage

Des thèmes sont proposés aux étudiants à partir desquels chacun devra développer une idée personnelle et l'exprimer graphiquement.

Un suivi personnel permanent est réalisé.

Plusieurs travaux sur l'année seront évalués selon des critères variables en fonction des thèmes (mouvement dans les recherches, lisibilité, approche personnelle, pertinence de l'idée, respect du thème, maîtrise technique, respect des délais, etc.)

Bibliographie

Livres d'illustration et autres objets de narration et de communication visuelle (bandes dessinées, publicités, photographies, installations artistiques...).

Mode d'évaluation pratiqué

L'évaluation pratiquée pour ce cours est une ÉVALUATION ARTISTIQUE (la note finale contient l'évaluation du professeur titulaire et l'évaluation du jury artistique).

La note est constituée pour 50% d'une note d'année (25% pour le premier quadrimestre; 25% pour le second quadrimestre) et pour 50% de la note du jury artistique.

Les cours auxquels s'applique une évaluation artistique ne peuvent faire l'objet ni d'une seconde session, ni d'un crédit résiduel.

CHARTRE D'EVALUATION

Outre les résultats obtenus lors de chaque exercice (tant au niveau des recherches que des images finies), l'assiduité, la participation et l'investissement de l'étudiant durant l'année sont également des critères qui rentreront dans l'évaluation. Les indicateurs de ces critères pourront être appréciés au travers des dossiers de recherches (qualitativement et quantitativement), de l'attitude face au travail, de l'attitude face à la critique, des présences, etc.

Support de cours

Support de cours : vous pouvez vérifier si un support de cours est requis pour ce cours sur MyIntranet > mes études > mes cours