Design Graphique

Bachelor / BTS Design Graphique
Mastère Design et Stratégie Digitale
Mastère Motion Graphics Design

Design Graphique

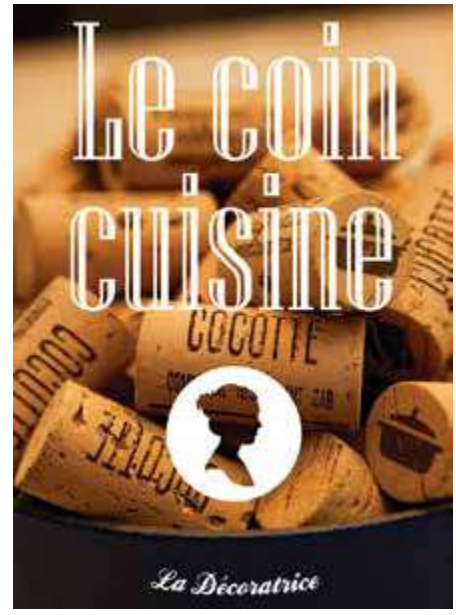
Bachelor et BTS

à Montpellier, Toulouse et Nantes

Accessibles directement après un baccalauréat arts appliqués, une année préparatoire ou une MANAA (Mise à Niveau en Arts Appliqués), le Bachelor et le BTS Design Graphique ont un cycle d'études de deux ans.

Ces formations proposent un enseignement axé autour de la création artistique et graphique, de la communication et des technologies informatiques.

Le BTS propose deux options :
- Option "médias imprimés" :
création graphique sur des supports de communication dits «du print» (affiches, brochures, signalétique, packaging...).
- Option "médias numériques" :
création graphique sur des supports de communication virtuels (sites web, bornes interactives, habillages TV...).



Le Bachelor n'impose pas de choisir :
Il donne, en effet, l'opportunité de pratiquer les deux champs de la communication visuelle et graphique tout au long du cursus.

Ces deux formations vont permettre aux étudiants de s'épanouir dans leur domaine de prédilection et d'envisager des carrières professionnelles performantes !

En Design Graphique, les débouchés sont tellement importants que les étudiants trouveront leur place sur le marché du travail.

Catherine Jean
Professeure de Design Graphique

C’est quoi ?

L’ESMA a pour vocation de former ses étudiants aux métiers du graphisme, de la publicité, de l’édition et du multimédia.

Cette formation apporte tous les outils indispensables pour travailler sur les supports de communication, coordonner les étapes de réalisation d’un projet à partir d’une commande.

Les deux années d’études en Design Graphique sont ponctuées par une évaluation permanente par le passage d’examens blancs, et se concluent par le passage de l’examen national pour le BTS, et une soutenance devant un jury de professionnels pour le Bachelor. Afin de faciliter leur entrée dans la vie professionnelle, les étudiants doivent effectuer un stage obligatoire en fin de 1ère année, et mener durant la 2ème année un projet personnel présenté à la fin de cette année.

Mathias Quintin
Projet personnel
Identité visuelle pour la boutique
"La décoratrice"

Les objectifs

Concevoir un site web, réaliser une campagne publicitaire ou créer une charte graphique sont quelques-unes des compétences acquises dans le cadre de la formation en Design Graphique.

Globalement, mes 2 ans de BTS à l'ESMA constituent mes meilleures années d'études et pas seulement pour la formation créative. Avec mes camarades, on continue d'échanger beaucoup. On se voit, on s'appelle. On est concurrents et pourtant, on partage des expériences, des contacts, on se recommande. Tout est parti de l'ESMA !

Lucie Pouteau
Design Graphique
Promo 2008-2009

Ségolène Martinez
Projet personnel
Visuels et supports de
communication pour "Race Machine"

Le Bachelor ou le BTS ?

Pour vous aider à faire un choix, trouvez ci-dessous
les différents enseignements de ces deux formations.

Enseignements communs au Bachelor et au BTS

- *Anglais*
- *Économie et gestion*
- *Culture Design Graphique*
- *Culture Typographique*
- *Pratique plastique*
- *Dessin analytique*
- *Technique de création*
- *Technique de production*
- *Culture de la Communication*
- *Studio de création*
- *Ateliers*

Enseignements spécifiques au Bachelor

- *Méthode rédactionnelle*
- *Gestion de projet*
- *Atelier Numérique*

Enseignements spécifiques au BTS

- *Culture générale et expression*
- *Sciences physiques*
- *Philosophie*

Au programme

Enseignements théoriques

Culture générale et Expression

Les étudiants développent leur capacité à comprendre les textes de toutes sortes (littérature, presse, études etc...). Lors d'exercices oraux et écrits, ils apprennent à bâtir des discours cohérents afin de pouvoir défendre par la suite leurs projets auprès des décideurs. Maîtriser sa langue natale, c'est indispensable !

*Philosophie**

Ce cours a pour objectif que l'étudiant puisse construire une réflexion personnelle sur différents thèmes : le monde sensible, le langage, l'art, la technique, la science, la liberté de créer, la vérité, la société (culture, échange, etc...).

Anglais

Les diplômés seront amenés à rencontrer des clients internationaux, voire de travailler à l'étranger. L'anglais, utilisé tout autour du globe, est un atout non négligeable pour le créatif du XXIème siècle. L'enseignement insiste sur l'apprentissage d'un vocabulaire spécifique aux arts appliqués. La communication orale est privilégiée.

*Sciences physiques**

Le cours de sciences physiques traite de l'approche de la couleur sous l'angle de l'analyse physique (ondes, luminance, colorimétrie), de l'approche des propriétés de la photographie (lentilles, profondeur etc) et de la transmission des images.

Économie et Gestion

Il s'agit pour l'étudiant de comprendre et d'analyser l'environnement financier et juridique dans lequel il évoluera. En outre, cet enseignement aborde les domaines de la gestion et de la communication avec les donneurs d'ordre ou bien les partenaires.

**BTS uniquement*

Enseignements artistiques

Dessin et Pratique plastique

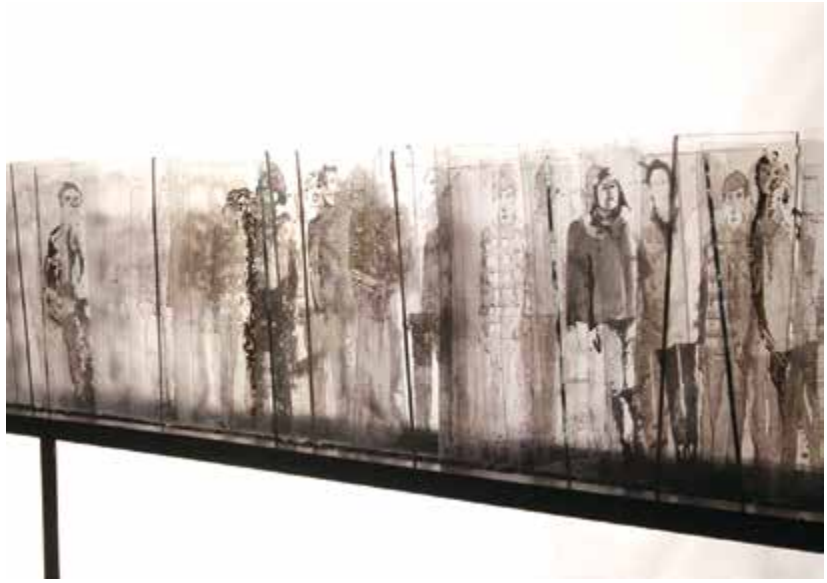
L'objectif de ces cours est de développer le savoir-faire et la maîtrise des outils de représentation graphique et plastique pour faire émerger une sensibilité esthétique forte par l'expérimentation. Les étudiants vont apprendre à mettre en place une réflexion et un sens critique afin de travailler autour d'une vision singulière dans le secteur de la création.

Amélie Manchoulas
Sculpture organique

Marie Abella
Recherche visuelle dans le cadre d'un partenariat avec une école d'ingénierie

J'ai ressenti le besoin de transmettre un savoir et en même temps de me questionner sur le métier lui-même, d'approfondir ma propre expérience professionnelle pour donner quelque chose d'efficace aux étudiants.

Antonio Padilla
Professeur de Design Graphique



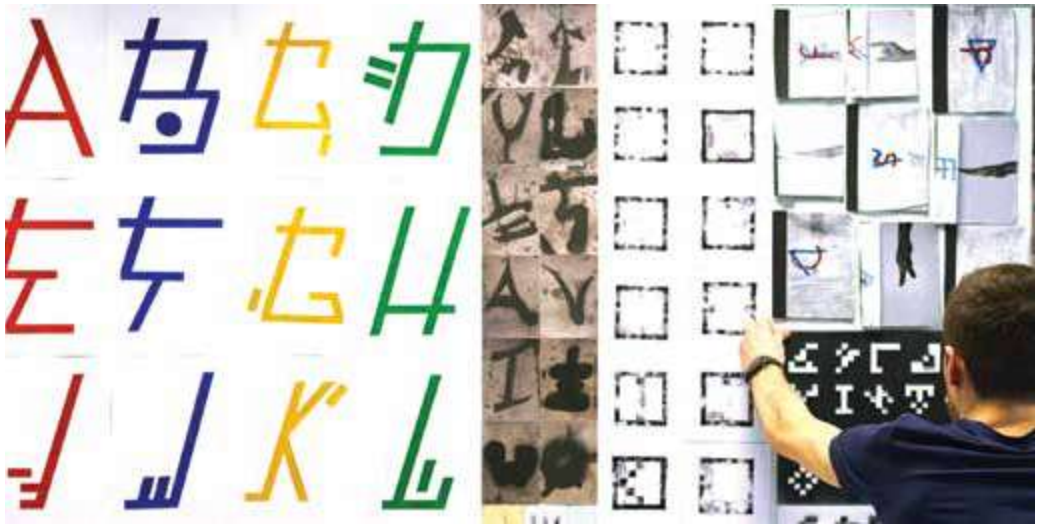
Anna Guillet
Projet d'expression plastique

Fanny Mullet
Croquis nature et ville

Thomas Ducrocq
Dessin

Nous formons une équipe. C'est la force de cette section ! Nous sommes sur la même longueur d'ondes.

Catherine Jean
Professeure de Design Graphique



Thomas Ducrocq
Dessin

Culture du Design Graphique et Typographique

Il s'agit d'étudier le champ du design graphique et typographique, son évolution dans le temps au travers de différents facteurs : culturels, historiques, techniques, économiques.

Travaux typographiques exposés aux Journées Portes Ouvertes de l'ESMA

Alexandre Petit-Barat
Série d'illustrations à partir d'une typographie

Joël Maillot
Refonte typographique pour la pommade Tiger Balm

J'apprends aux étudiants à découvrir ce qu'est la typographie, à choisir les bons caractères en fonction de la demande et du message, à faire des choix esthétiques, techniques, visuels.

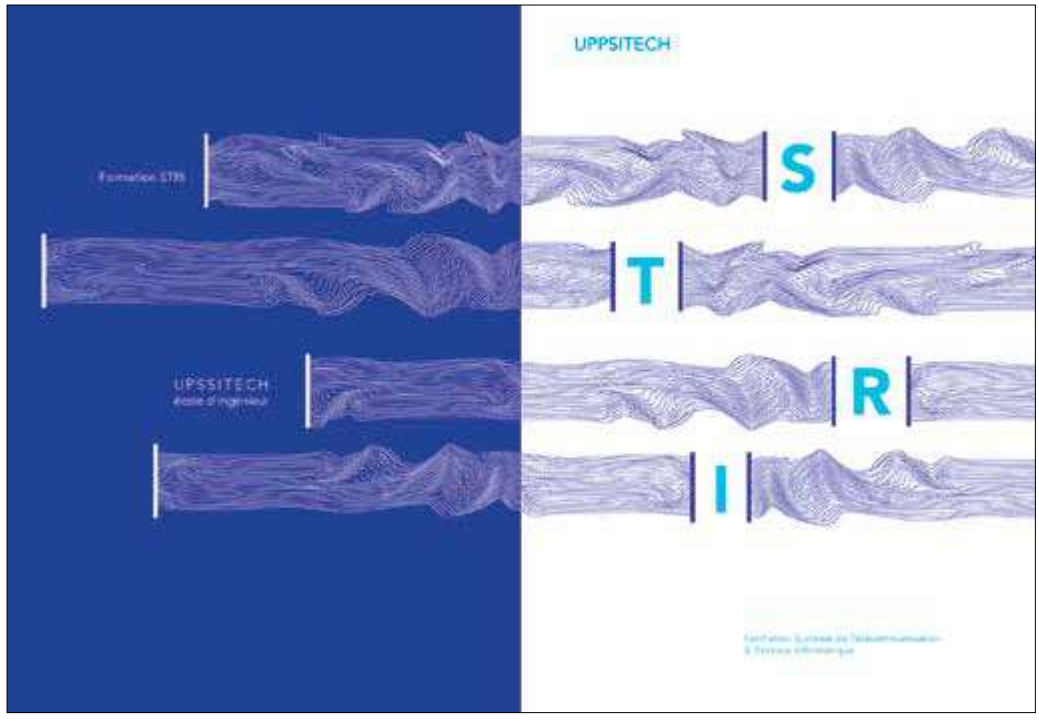
Edouard Marpeau
Responsable de section
Design Graphique

Travaux typographiques exposés aux
Journées Portes Ouvertes de l'ESMA

Enseignements professionnels

Studio de création et Ateliers

L'étudiant doit développer des compétences de création et de conduite d'une démarche de projet dans les différents domaines du design graphique : design d'identité, design éditorial et design de message. Les adeptes des "médias numériques" développeront des produits sur leurs supports de prédilection comme les sites internet.



Benoît Barsacq
Livret de présentation de la formation

Anne Sophie Turcot
Affiche pour les journées portes ouvertes de la formation STRI (Système de Télécommunication et Réseaux Informatiques) de l'école Upssitech

Anne-Sophie Turcot

Le rendez-vous de Rosetta

Les étudiants de l'ESMA Toulouse ont lancé un projet de création de l'affiche du film documentaire retraçant la mission Rosetta.

Séduit, Philippe Gaudon, chef du projet Rosetta pour le Centre National d'Études Spatiales, a invité tous les étudiants et les enseignants concernés à assister, en direct depuis la cité de l'espace à Toulouse, à l'atterrissage de la sonde Philaé sur la comète Churyumov-Gerasimenko le 12 novembre 2015.

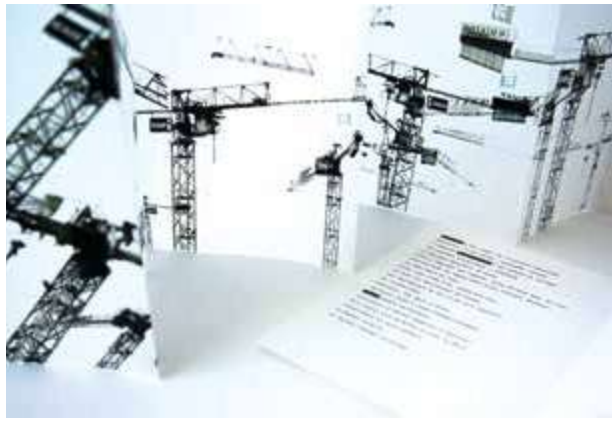
Damien Paquiot

Lisa Milhavet

Luc Douchet
Identité visuelle pour la
galerie du Château d'Eau

Benjamin Bon
Logotype Fixie Shop
Logotype Rewind to chill pour le Rockstore

Priscille de Rekeneire
Dépliant



Le design graphique couvre beaucoup de domaines. Tout le champ de l'édition (mise en page, journaux, livres, brochures, plaquettes), tout ce qui est design d'identité (logo entreprise, identité visuelle d'événements), design de marque, design de message (publicité, concepts créatifs, concepts évocateurs).

Catherine Jean
Professeure de Design Graphique

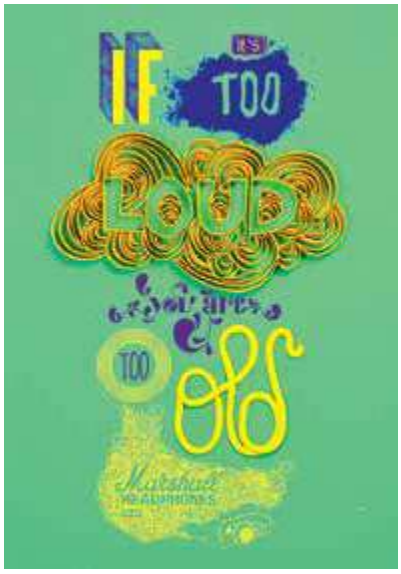
Priscille de Rekeneire
Support promotionnel pour la marque
de sports de glisse "Saint Jacques"

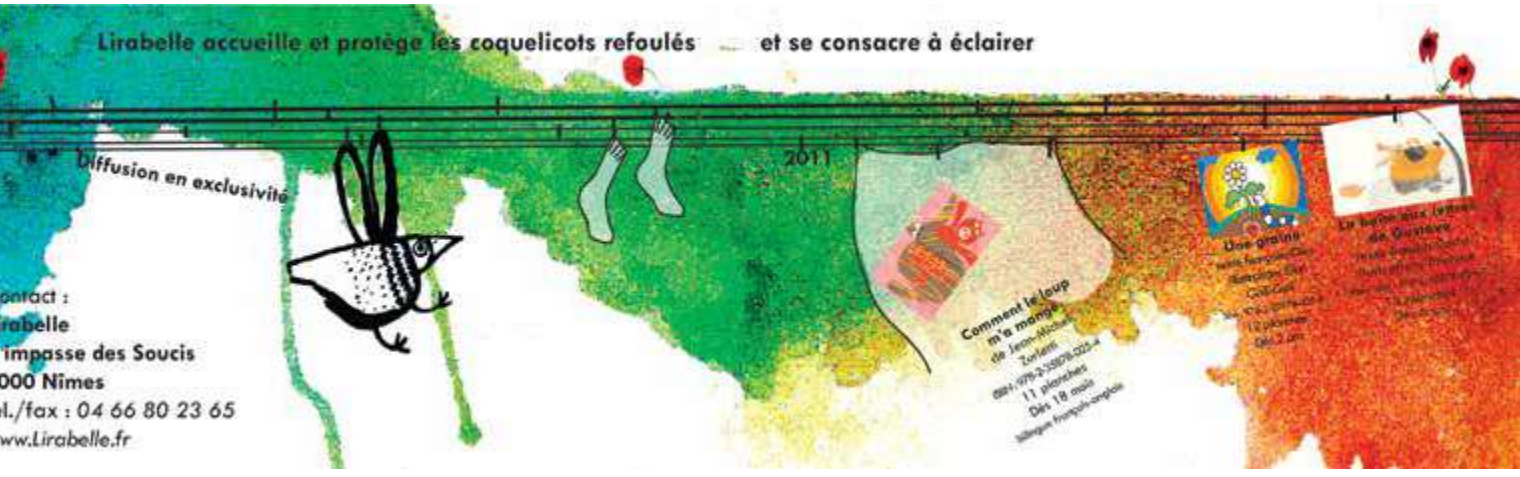
Je me suis vraiment éclatée à l'ESMA. J'ai découvert un super métier qui allie la création et l'exigence de répondre à des demandes précises, à des contraintes techniques et créatives.

Laure Andrieux
Design Graphique
Promo 2002-2003

Priscille de Rekeneire
Identité visuelle pour l'association
"Autre Regard sur l'Environnement du Piémont Biterrois"

Anna Guillet
Affiche typographique Projet "Casques Marshall Headphones"



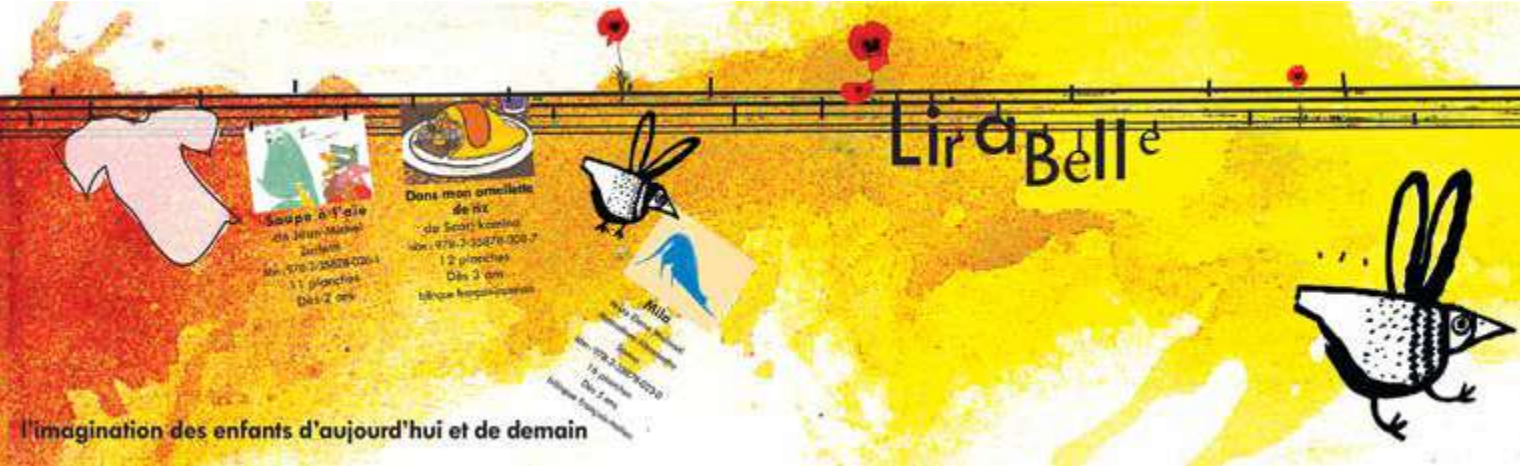


Ève Moyano
Dépliant pour la petite maison d'édition Lirabelle fondée par deux passionnés du livre pour enfant, Olivier et Isabelle Ayme.

Avec l'équipe pédagogique, on construit tout ensemble ! L'équipe est centrée autour des matières professionnelles et artistiques que sont le design graphique, l'expression plastique et toute la partie technique du design graphique, c'est-à-dire l'enseignement des logiciels. Puis gravitent autour de cela les matières générales, la culture, l'histoire de l'art, la culture du design et la stratégie de communication. Ensemble, nous construisons des sujets transversaux.

En clair, lorsque je lance un projet autour de la création d'une identité visuelle, la culture du design va tourner autour de cette thématique tout comme l'apprentissage des logiciels et l'expression plastique. Il y a une réflexion globale ! Cela nous permet d'envisager des sujets ambitieux qui viendront alimenter les portfolios des étudiants. C'est un peu leur carte d'identité, leur carte de visite.

Edouard Marpeau
Responsable de section
Design Graphique



Pierre Faitot

Mélanie Pachtod

Les Siestes Électroniques

Manifestation idéale pour faire la sieste, impeccable pour s'éveiller, parfaite pour danser mais surtout défricheuse, inédite, aventureuse, insaisissable, les Siestes Électroniques opèrent des choix dans un large répertoire musical, et font entendre les trouvailles jugées comme les plus stimulantes.

Les étudiants de 1ère année de l'ESMA Toulouse ont pensé un système graphique complet pour concevoir la campagne de communication du festival, décliné ici sur des affiches.

Marie Nivot

Simon Gilles

Les étudiants vont apprendre à composer une image, à dessiner des formes simples qui soient comprises de tous, comme des logotypes, des pictogrammes etc...

Edouard Marpeau
Responsable de section
Design Graphique

Culture de la communication

La créativité maîtrisée, voilà un des buts de cette formation au travers de la découverte du design graphique. Il s'agit de comprendre les enjeux stratégiques dans l'optique de faire passer clairement un message. En s'imprégnant des théories de la communication et des stratégies de communication globale, design de message, sémiotique (étude des signes et de leur signification), psychosociologie, l'étudiant disposera également d'un socle théorique.

On a travaillé beaucoup la typographie, fait beaucoup de compositions visuelles sur InDesign. L'équilibre dans les proportions, les couleurs, bien savoir gérer la couleur en elle-même puis les problématiques liées aux imprimantes anciennes et nouvelles générations, ça joue beaucoup ! Nous avons étudié la culture du Design Graphique et de la typographie, on est remonté aux premières presses, aux procédés à la main.

Alexandre Petit-Barat
Design Graphique
Mastère Design et Stratégie Digitale
Promo 2015-2016

Technologies de production

L'apprentissage des langages informatiques est évidemment indispensable. Les futurs designers se plongeront donc dans un apprentissage technique des systèmes HTML - format de données conçu pour représenter les pages web et CSS (feuilles de style en cascade qui forment un langage informatique qui décrit la présentation des documents HTML et XML) -.

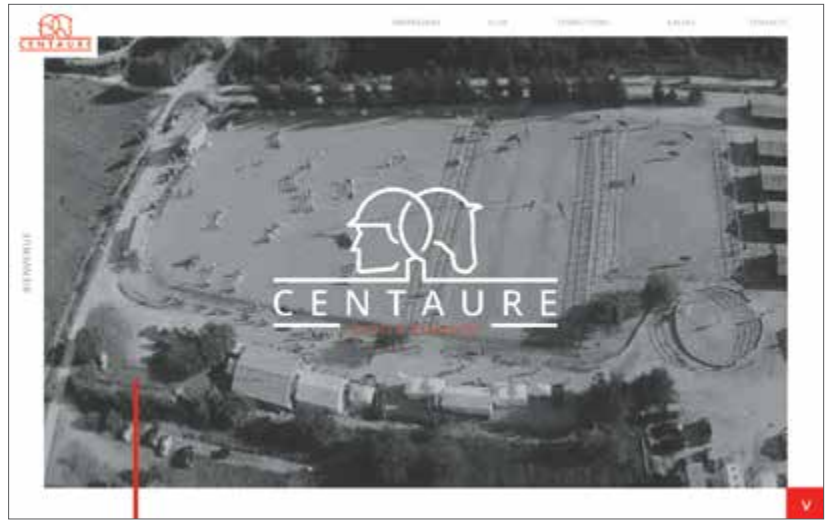
Sans vouloir envoyer des fleurs à l'ESMA, je peux dire que je me suis régalée. Ce n'était que du bonheur et... beaucoup de travail. Lorsqu'on est passionnée, on ne compte pas. C'était plus que positif, très enrichissant. On apprend un peu plus tous les jours !

Amandine Comte
Design Graphique
Promo 2006-2007

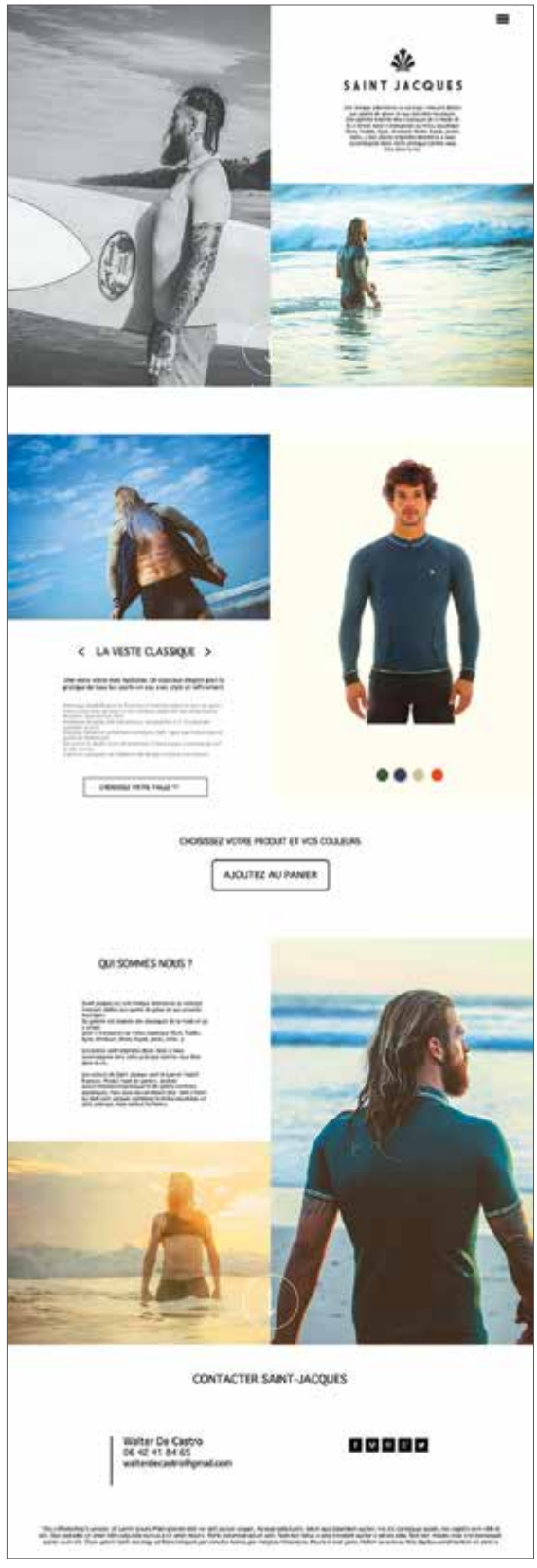
Pauline Jallet et Tristan Chatalic
Visuel pour l'événement
"Les 25 ans du graphisme à Échirolles"

CENTAURE

Centre Équestre



Benjamin Bon
Identité visuelle pour "Le Centaure"
Logotype et site internet



Technologies de création

Au menu, du web ! Les étudiants vont apprendre à concevoir et mettre en forme visuelle des supports multimédias avec la création de sites internet et aussi d'images fixes ou animées, par exemple des bannières. Pourquoi ce genre de supports ? À qui sont-ils destinés ? Comment les fabriquer ? Autant de questions auxquelles les étudiants obtiendront des réponses lors de ce cursus.

Je dirais aux futurs étudiants qu'il ne faut pas se tromper. Il faut bien différencier l'art plastique des arts appliqués. Le graphisme c'est vraiment se mettre au service de ce qu'on vous demande, communiquer un message. On apprend un nouveau langage, on apprend à parler avec des visuels, des textes.

Priscille de Rekeneire
1er prix du jury Design Graphique
Promo 2015-2016

Rachel Gérard
Extrait du site internet pour la marque de sports de glisse "Saint Jacques"

Anatomie d'un projet personnel de Design Graphique

La valse de Sarah *de Priscille de Rekeneire*

1er prix du Jury Design Graphique 2016

Pour élaborer un projet, il faut évidemment des idées mais elles doivent impérativement s'appuyer sur de la rigueur, de la méthode, de la technique. Ensuite, l'étudiant peut laisser libre cours à son imagination et à sa créativité.

Au travers du projet personnel de Priscille de Rekeneire, nous allons découvrir et comprendre les méthodes de travail inhérentes à la création en Design Graphique.

La première étape de mon projet personnel a été de choisir un thème. Je me suis arrêtée sur le langage du corps et plus particulièrement sur nos gestes inconscients qui en disent beaucoup sur notre psychologie.

Stratégie

Annonceur
Sarah Demery, professeure de danse, future art-thérapeute

Problématique de Design Graphique
Il fallait repenser les fiches d'analyse thérapeutiques traditionnelles, souvent trop administratives, en proposant un support plus pratique pour le professeur et stimulant pour le patient.

Recherches de support

Je me suis appuyée sur deux notions clés pour entamer mes recherches : l'aspect manipulable, transportable, solide pour l'art-thérapeute. Elle transporte ses fiches analytiques en permanence. Et ensuite l'aspect attrayant, stimulant pour le patient, afin qu'il ait envie de compléter son auto-évaluation.

Le support final prendra la forme de 2 livrets, un pour la professeure et un pour le patient. Celui du patient est pensé pour être utilisé comme un journal intime par le patient, pour l'aider à prendre plaisir à y inscrire ses ressentis après chaque séance. Cela permet de favoriser son auto-évaluation.

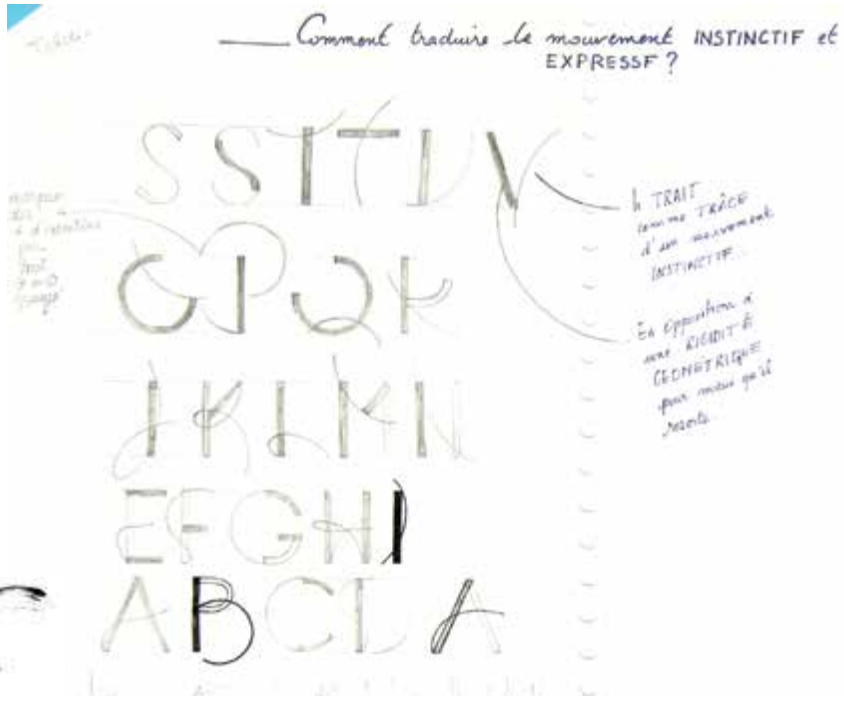
Références pour le support
Multiformat, dépliant, chemise, coffret etc...

Maquette faite à la main du livret final du professeur. Il comprend lui-même 2 cahiers reliés, l'un pour les fiches de fin de séance et l'autre pour le suivi global du patient.

Recherches graphiques

Une fois le support choisi, j'ai cherché des références graphiques et plastiques autour de la danse, du corps, du mouvement. Une source d'inspiration pour construire une boîte à outils visuelle (formes, couleurs, typographies).

Références, recherches autour du corps en mouvement, du corps qui s'exprime. Je note que le médium photographique est récurrent et offre un rendu très esthétique et poétique.



Références et recherches sur l'alphabet en mouvement à travers l'idée de trace, opposition entre rigueur de la construction des lettres et liberté du coup de pinceau.

Finalisations

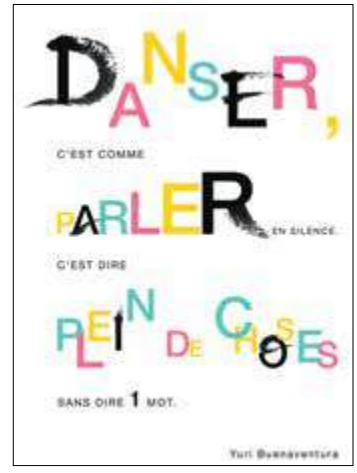
Je me suis concentrée sur deux axes forts.

Axe 1 : la trace d'une émotion

J'ai cherché à traduire plastiquement une intention gestuelle, d'où la création d'un alphabet du mouvement, entre rigueur de la chorégraphie et spontanéité du geste.

Le cahier du patient

Le cahier de l'art-thérapeute



Axe 2 : l'expression d'une intention

Je voulais montrer le corps en mouvement en me concentrant sur une danse libérée de toutes contraintes techniques. J'ai fait le choix d'utiliser la photographie pour montrer ce corps. Les personnes prises en photo sont des amateurs. Cela a un impact positif sur le patient. Il s'identifie et a confiance en ses capacités.

Le cahier du patient

Le cahier de l'art-thérapeute

Une formation concrète

Stages en milieu professionnel

Pour le BTS, deux stages au menu de la 1ère année : tout d'abord une semaine d'observation en imprimerie en milieu de cycle puis six semaines en agence. Pour le Bachelor, huit semaines en fin de 1ère année. Ces périodes permettent à l'étudiant de peaufiner son choix, de se positionner déjà sur le marché du travail en indiquant de manière préférentielle dans quelle structure il souhaite exercer (agences de communication, studios de créations publicitaires, Freelance...).

Projet personnel

Le projet réalisé en deuxième année est présenté à l'examen. Il permet à l'étudiant de montrer sa capacité à gérer et à s'investir dans un projet.

Et après ?

Être graphiste

un métier riche !

En matière de débouchés, notre formation Design Graphique offre de multiples possibilités : designer graphique, maquettiste, directeur artistique, web designer, illustrateur, designer de communication, chef de projet en publicité. Un large panel de carrières !

On ne prépare pas des exécutants ! Ce n'est pas cela notre formation. Il y a une confusion en France entre les infographistes qui peuvent faire ce que vous voulez en travaillant sur ordinateur et les designers graphiques qui peuvent, eux, penser une communication graphique, un visuel, une typographie. C'est cela être designer !

Catherine Jean
Professeure de Design Graphique