ARTS, LETTRES, LANGUES

Master Illustration

Arts

Niveau d'étude visé
BAC +5

ECTS
120 crédits

Durée
2 ans

Composante(s)
UFR Humanités

Langue(s) d'enseignement
Français

Parcours proposés

- Master 1 Illustration
- Master 2 Illustration

Présentation

Le master Illustration est une formation inédite dans les universités françaises, qui vise l'insertion professionnelle des étudiant.e.s et le développement de la recherche dans le domaine de l'illustration.

La pratique occupe une place essentielle, à travers des enseignements qui encouragent l'expérimentation, la recherche de savoir-faire techniques, la participation à des appels à projets, et le développement d'une écriture personnelle pour chaque étudiant.e.

En parallèle, la formation théorique bénéficie d'enseignements communs avec trois masters de l'Université Bordeaux Montaigne : le master recherche Arts plastiques, le master Édition et le master Bande dessinée : Édition, théorie et critique.

Le master Illustration se caractérise enfin par son ouverture à l'international, avec un semestre à l'étranger dans l'une des universités ou écoles partenaires, par la possibilité de faire un stage au cours de la formation et enfin par son inscription dans des dynamiques de recherche en lien direct avec la création.

Informations et actualités du master sur le compte instagram @ubmillustration.

Objectifs

S'engager dans une démarche de création

* Expérimenter des méthodologies de recherche innovantes, individuelles et collectives.
* Développer pour chaque étudiant un grand projet de recherche-création en illustration, qui sera apprécié en fin de M2 par un jury composé d'enseignants chercheurs et de professionnels invités (éditeurs.trices, illustrateurs.trices).

Approfondir des savoir-faire spécifiques au domaine de l'illustration.

* Maîtriser les outils et les gestes techniques dans un contexte de production professionnelle (sérigraphie, risographie, gravure, dessin numérique, typographie, reliure)
* Maîtriser la chaîne graphique (acquisition, traitement, diffusion des images)
* Concevoir des projets en illustration appliqués aux champs du Design, du spectacle vivant, des productions multimédia…
* Acquérir des techniques d'écriture textes/images.

Mener une réflexion critique sur l'illustration et ses enjeux.

* Connaître l'histoire des arts graphiques, de la bande dessinée, de l'album jeunesse et de l'illustration, jusque dans ses formes les plus récentes.

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 11 mars 2024

* Savoir lire et analyser les images et les systèmes narratifs.

S'insérer dans un environnement professionnel.

* Savoir répondre à un appel à projet (commandes institutionnelles, publiques ou privées…)
* Connaître les aspects juridiques et financiers liés aux métiers de l'illustration.
* Mettre en place des stratégies de communication autour de son activité.
* Appréhender les différents secteurs qui concernent les métiers de l'illustration, et comprendre en particulier la chaîne du livre et les mutations actuelles dans le monde de l'édition.

Les + de la formation

Un réseau de professionnels et de partenaires.

Aux côtés des enseignant.e.s et chercheur.se.s, le master s'appuie sur un ensemble d'intervenants reconnus en France comme à l'étranger. Ces artistes et professionnels assurent des cours pratiques ou théoriques, des conférences, des workshops ou encore participent aux jurys de diplôme.

Équipe pédagogique et professionnel.les associé.es Anne-Perrine Couët, Antoine Ullmann, Clémentine Beauvais, Séverine Vidal, Julien Béziat, Guillaume Delamarche, Stéphane Abboud, Pierre Bourdareau, Nicolas Labarre, Emma Kadraoui…

Invités aux jurys :

En 2022 : Valérie Cussaguet, éditrice (Les Fourmis rouges), Denis Vierge, auteur de bandes dessinées.

En 2023 : Odile Josselin, éditrice (L'école des loisirs, Pastel), Louis-Antoine Dujardin, éditeur (Delcourt).

Un environnement de travail privilégié

Le master Illustration a une capacité d'accueil limitée à 16 places en M1, et 16 en M2, ce qui assure des conditions idéales de travail, tant au niveau des cours en atelier que pour le suivi des projets. Les étudiant.e.s bénéficient des infrastructures de la section Arts plastiques Design de l'université, et de matériel adapté : matériel d'arts graphiques, salles informatiques, suites logiciel les et matériel numérique, presses pour la gravure et atelier de sérigraphie, salle d'exposition. Ils et elles ont accès à de nombreuses ressources documentaires, et notamment aux fonds illustration, album jeunesse et bande dessinée de la bibliothèque universitaire.

Une ouverture à l'international

Le premier semestre de la deuxième année (S3) se fait à l'étranger pour l'ensemble de la promotion (ou possibilité de faire un stage), par groupe de deux ou trois, dans l'une des universités ou écoles partenaires. Les étudiant.e.s ont la possibilité de partir notamment en Europe dans le cadre du programme Erasmus +, ou au Québec avec le programme Crepuq. Le semestre à l'étranger (de septembre à décembre) est soutenu par l'université à travers un système d'aides à la mobilité.

Organisation

Organisation

La structure du master distingue clairement les deux années, au niveau de leurs objectifs comme de leurs contenus.

La première année (S1 et S2) est dense en termes d'enseignements. Elle vise à fixer des méthodologies de recherche, à approfondir la connaissance des images, et à développer des processus de création dans un environnement professionnel. Les cours de pratique représentent plus de 300h, auxquelles s'ajoutent 132h de cours théoriques et 44h concernant le développement professionnel. Les enseignements s'organisent par bloc, par journée ou demi-journée, sur différents sites : sur le campus de Bordeaux Montaigne à Pessac, à l'IUT Métiers du livre de Bordeaux, et en extérieur en fonction des partenariats. Cours, workshops et projets se déroulent de septembre à juin.

La seconde année commence par un semestre à l'étranger (S3), de septembre à décembre, dans une université ou école d'art partenaire. Les étudiant.e.s enrichissent ainsi leur

parcours et leur réseau, et profitent de cette expérience pour commencer à construire leur projet de fin de d'année. Le dernier semestre (S4), de janvier à juin, donne le temps aux étudiant.e.s de mener à terme le grand projet de recherche-création en illustration. Ce projet de recherche s'appuie sur les acquis des trois premiers semestres, et s'élabore en autonomie, avec des présentations régulières lors de suivis collectifs et individuels. Il est soutenu en fin d'année devant un jury composé d'enseignants chercheurs et de professionnels invités.

Environnement de recherche

Le master Illustration est adossé à l'équipe de recherches ARTES, laboratoire des arts à l'Université Bordeaux Montaigne, spécialisé dans les recherches actuelles à la fois en histoire, culture, théorie et pratique artistiques. L'équipe ARTES assure ainsi le lien entre la formation et la recherche au niveau de l'Ecole Doctorale.

Modalités d'évaluation des connaissances et compétences (MECC)

Télécharger le fichier de MECC (format PDF - 72.6 Ko)

Comprendre les modalités de contrôle des connaissances : voir la vidéo

Pour en savoir plus, consulter le **règlement des études**

Admission

Conditions d'accès

La capacité d'accueil du master est de 17 places. Cette capacité comprend les recrutements des candidats sur titres français et étrangers ainsi que les étudiants sous "convention césure" qui réintègrent la formation .

Utilisation des données personnelles dans le cadre d'une candidature pour cette formation : pour en savoir plus

En master 1 :

Avant de candidater, consulter ci-dessous le calendrier du portail national Mon Master **ainsi que** les informations relatives aux profils recherchés par les formations**.**

Lien vers le calendrier et informations

Licences conseillées :

* licence Arts plastiques mention Arts
* licence Design mention Arts

Autres titres répondant aux attendus de la formation, tels que :

* Licence d'une autre mention
* Diplôme français délivré par un établissement privé, certifié par l'État et publié au Journal officiel (niveau 6 selon la nomenclature des diplômes par niveau ou niveau II)
* Diplôme étranger correspondant à un niveau bac + 3 minimum
* Pour les formations non sanctionnées par un diplôme d'État (Diplôme d'Université, DUETI, Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur non reconnu par l'État...), une demande de validation des études supérieures (VES) est à effectuer auprès du contact administratif de la formation (CF rubrique Présentation).

BUT et Licences professionnelles :

* Les étudiants titulaires d'un BUT ou d'une licence professionnelle peuvent postuler pour une admission en master. Ces diplômes ayant pour objectif une insertion professionnelle directe, les candidats sont informés que les dossiers des titulaires d'une licence générale sont examinés en priorité.

Modalités de recrutement : dossier + entretien

Éléments constitutifs du dossier :

* *Lettre de motivation,*
* *Curriculum vitae,*
* *Diplômes, certificats, relevés de notes permettant d'apprécier la nature et le niveau des études suivies,,*
* *Éléments permettant le cas échéant d'attester d'expériences professionnelles,*
* *Toute pièce utile décidée par la commission d'examen des vœux (voir plateforme d'admission).*
* *Un dossier artistique : sous la forme d'un document pdf de 10 à 20 pages, de format libre, d'une taille de 20 Mo maximum, avec des travaux variés et représentatifs de la pratique du ou de la candidat·e (par exemple extraits de carnets de recherche, esquisses et illustrations finalisées, objets graphiques, etc.). La commission sera attentive à la présentation du dossier et à sa clarté pour une lecture sur écran. Les candidat·es sélectionné·es pourront apporter lors de l'entretien des carnets de recherche, éditions et dessins originaux.*

Ces éléments permettront :

* *d'apprécier la nature et la cohérence du cursus antérieur du candidat au regard du master visé ainsi que les compétences acquises et les résultats obtenus ;*
* *d'exposer le projet professionnel ou de recherche et la motivation du candidat.*

Lien vers la délibération relative à l'admission en 1ère année de Master

* **Candidature sur dossier :**
  * **Pour les candidats français, européens ou internationaux résidant en France**

Cliquez sur l'image pour accéder à la plateforme de recrutement MonMaster

* **Pour les candidats internationaux hors Union Européenne**

Lien

En master 2

Sont admis à s'inscrire de droit :

Les étudiants titulaires d'un master 1 Illustration de l'Université Bordeaux Montaigne : Se réinscrire

Pour les autres cas : dossier + entretien

* Sont concernés :
  * Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement de mention ou de parcours
  * Les étudiants d'une autre université française titulaires de la première année de Master de la même mention
  * Les candidats en reprise d'études

Accéder à Apoflux

Niveau d'entrée : BAC +3

Niveau d'entrée obligatoire : Oui

Pré-requis nécessaires

Niveau de langue française pour les étudiants non francophones :

minimum : DELF B2 recommandé : DELF C1

Niveau de langue anglaise : DELF B2 recommandé

Et après

Référentiel ROME : E1205 : Réalisation de contenus multimédias, K2105 : Enseignement artistique, K2401 : Recherche en sciences de l'homme et de la socité, L1302 : Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel, B1101 : Création en arts plastiques

Savoir faire et compétences

* Expérimenter des méthodologies de recherche innovantes en illustration
* Elaborer un grand projet de recherche-création en illustration
* Savoir répondre à un appel à projet (concours, commande publique ou privée)
* Utiliser les outils et les gestes techniques adaptés dans un contexte de production professionnelle (sérigraphie, risographie, gravure, dessin numérique, typographie, reliure)
* Maîtriser la chaîne graphique (acquisition, traitement, diffusion des images)
* Concevoir un projet en illustration appliqué au champ du spectacle vivant (événement multimédia, images animées, concert dessiné) ou du design (prototypage 3D, impressions textile, motion design)
* Comprendre les enjeux juridiques du métier d'illustrateur.trice (statut, droit d'auteur…)
* Mettre en place une stratégie de communication web et réseaux sociaux.
* Communiquer sur son travail et le présenter dans différents contextes
* Transmettre des savoirs et des savoir-faire
* Savoir lire et analyser des images
* Se situer dans l'histoire des représentations

Insertion professionnelle

Contexte

L'illustration peut être définie brièvement par un travail de l'image en lien avec des formes de récit, qui s'appuie en particulier sur le dessin, et qui se développe sur des supports multiples et différents. Le support privilégié de l'illustration reste l'album jeunesse, mais elle se retrouve aussi sur des sites web et écrans multimédia, revues et journaux, affiches, couvertures de livre, programmes culturels ou scientifiques, et sur toutes sortes d'objets.

La place grandissante des images dans les domaines de l'éducation, de la culture et de la communication offre ainsi de nombreuses opportunités professionnelles. Les demandes privées sont courantes, le marché du livre jeunesse est en expansion depuis des années (il représente 28% du marché du livre global avec 83.3 millions de livres vendus en France en 2018). Les résidences d'artistes, ateliers publics, salons du livre et structures éditoriales sont soutenus par les politiques publiques.

Au final, les illustrateurs et illustratrices produisent des images qui sont par nature des multiples, qui sont appelées à être diffusées dans des contextes variés et pour un large public. On n'insistera jamais assez sur la force de diffusion de ces images : une illustration sur un site ou dans un journal peut toucher des centaines de milliers de lecteurs. De même, un album pour enfant pourra entrer dans mille ou dix mille foyers, être lu dans le cadre familial ou à l'école, voyager d'une maison à l'autre via les bibliothèques, traverser les frontières… L'illustration apparaît ainsi comme une forme de l'image « démocratique », très diffusée et accessible à tous, utile au partage de l'art, de la culture et de l'information, indispensable à l'éducation.

Finalité

Le master Illustration est structuré pour permettre aux étudiants diplômés de s'épanouir dans l'activité artistique de leur choix, tout en leur donnant les moyens de s'insérer au mieux dans le monde professionnel.

Les étudiant.e.s apprennent d'abord à s'adapter à différents contextes de production, à maîtriser les étapes de la chaîne graphique, et à travailler régulièrement sur des commandes réelles en lien avec les partenaires de l'université.

La formation insiste aussi sur le développement professionnel et apporte les connaissances nécessaires sur le plan éditorial, juridique et social. Elle permet de construire des réseaux, entre étudiant.e.s, et à partir des rencontres régulières avec les artistes invités, en France comme à l'étranger.

L'affirmation d'une écriture singulière (sensible, poétique, engagée, conceptuelle…) est enfin la condition indispensable pour trouver sa place dans le monde l'illustration. Le master offre ainsi les conditions pour permettre à chaque étudiant.e de trouver une « voix » qui lui est propre, riche de sens,

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 11 mars 2024

nourrie de culture et d'inventions graphiques. En fin de M2, la soutenance et la présentation du grand projet devant un jury de professionnels reconnus sert de tremplin pour les illustrateurs et illustratrices de demain.

Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

Julien Béziat

Julien.Beziat@u-bordeaux-montaigne.fr

Contact administratif

Bureau des masters Arts

master-humanites-arts@u-bordeaux-montaigne.fr

Lieu(x)

Bordeaux et agglomération

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 11 mars 2024

Programme

Master 1 Illustration

Semestre 1 Master Illustration

Méthodologie	4 crédits
Méthodologie conception graphique	1 crédits
Méthodologie conception graphique	1 crédits
Méthodologie fondamentaux recherche	
Appels à projet et expérimentation graphique	11 crédits
Le système livre	4 crédits
Chaîne du livre	
Edition numérique	
Fondamentaux de l'édition	
Ouvertures	3 crédits
Anglais spécifique	2 crédits
Documentation S1 M1	
Histoire de la BD 1	
Techniques de production: design et chaine graphique	5 crédits

Semestre 2 Illustration

Ateliers techniques, microédition et communication	9 crédits
Développement professionnel	4 crédits
Webmarketing et comptabilité	2 crédits
Propriété littéraire et artistique	
Anglais spécifique	3 crédits
Workshops et multimédia	4 crédits
Ecriture création	4 crédits
Histoire et analyse	6 crédits
Analyse d'image	
Histoire de l'album jeunesse	2 crédits
Histoire de la BD 2	

Master 2 Illustration

Semestre 3 Illustration

International ou stage	30 crédits
Parcours international	30 crédits
Stage	30 crédits

Semestre 4 Master Illustration

Accompagnement professionnel	
Accompagnement professionnel individuel	
Accompagnement professionnel collectif	
Soutenance	27 crédits
Séminaire et workshop	3 crédits
Séminaire de recherche approfondi	
Workshop grand projet	1 crédits

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 11 mars 2024