

Illustration

MASTER

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 le master Arts plastiques, et avec deux nouveaux masters de l'Université Bordeaux Montaigne : Édition et Théorie et critique de la bande dessinée.

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, et par son inscription dans des dynamiques de recherche en lien direct avec la création.

Objectifs de la formation

S'engager dans une démarche de création

- Expérimenter des méthodologies de recherche innovantes, individuelles et collectives.
- Développer un grand projet de recherche-crédation en illustration.

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

- Maîtriser des techniques graphiques 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 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.
- Savoir lire et analyser les images et les systèmes narratifs.

S'insérer dans un environnement professionnel

- Savoir répondre à un appel à projet.
- 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.

Adossement au monde professionnel

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. Retrouvez la composition des équipes pédagogiques et les partenaires sur le site dédié à l'illustration à l'université (voir dernière page).

Adossement à la recherche

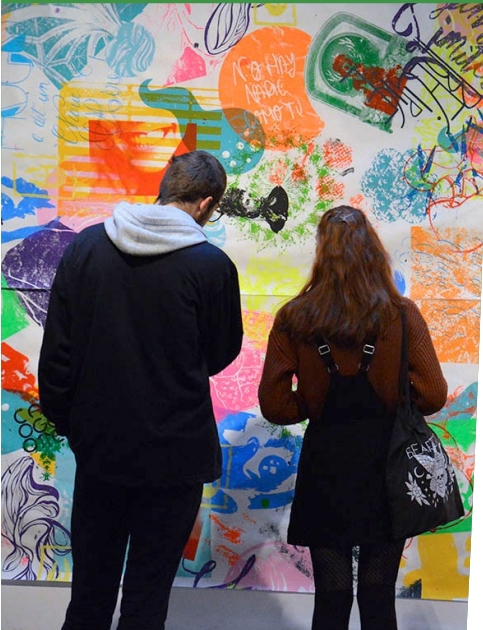
Le master Illustration est adossé à l'équipe de recherches ARTES, laboratoire des arts à l'Université Bordeaux Montaigne, spécialisé dans les **recherches actuelles à la fois en histoire, culture, théorie et pratique artistiques**. L'équipe ARTES assure ainsi le lien entre la formation et la recherche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

Ouverture à l'international

Le premier semestre de la deuxième année (S3) se fait à l'étranger pour l'ensemble de la promotion, 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 BCI. Le semestre à l'étranger (de septembre à décembre) est soutenu par l'université à travers un système d'aides à la mobilité.

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 logicielles 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.

Insertion professionnelle

Connaissances, savoirs et compétences visés

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, 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**.

Débouchés professionnels

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.

Organisation de la formation

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

Master 1

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 l'Université 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.

Master 2

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-crédation 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.

Conditions d'accès

● Master 1

- **Licences conseillées** : licence Arts plastiques, licence Design ou diplôme français ou étranger (bac+3) admis en dispense.
La capacité d'accueil du master est de 16 places.

Modalités de recrutement : dossier + entretien

● Master 2 (ouverture en 2021)

- Sont admis à s'inscrire de droit les étudiants titulaires du master 1 Illustration de l'Université Bordeaux Montaigne.
- Doivent constituer un dossier de candidature :
les étudiants venant d'une autre université française, les titulaires d'autres diplômes français, les titulaires de diplômes étrangers.

Présentation détaillée du master et informations pratiques sur

www.u-bordeaux-montaigne.fr

<http://illustration-bordeaux-montaigne.fr/>

Contacts

UFR Humanités

Département des arts

Université Bordeaux Montaigne – Domaine universitaire F-33607 PESSAC Cedex

---

Responsable pédagogique

julien.beziat@u-bordeaux-montaigne.fr

Contacts administratifs

titulaire d'un diplôme français :

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

titulaire d'un diplôme étranger :

admissions.masters@u-bordeaux-montaigne.fr
