

Présentation

En bref...

Formation à la langue
française :
Non

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 recherche Arts plastiques, et avec deux nouveaux masters de l'Université Bordeaux Montaigne : les parcours Edition 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

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-crédation 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.
- * 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. Retrouvez la composition des équipes pédagogiques et les partenaires sur le site dédié à l'illustration à l'université : <http://illustration-bordeaux-montaigne.fr/>

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, 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.

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)

Contenu de la formation

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-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.

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.

Contrôle des connaissances

Télécharger le fichier «MAI16 Master Illustration 2020-2021.pdf» (41 KB)

Comprendre les modalités de contrôle des connaissances : cliquez ici

Admission / Recrutement

La capacité d'accueil du master est de 16 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

Licences conseillées :

- * licence Arts plastiques mention Arts
- * licence Design mention Arts
- * ou diplôme français ou étranger (bac+3) admis en dispense

Autres titres :

- * diplôme français 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 en parallèle à la demande d'admission APOFLUX.

Licences professionnelles :

Conformément aux dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle, "la licence professionnelle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle." Ainsi, les titulaires d'une licence professionnelle peuvent postuler pour une admission en master . Toutefois ils sont informés que les dossiers des titulaires d'une licence générale sont examinés en priorité.

Modalités de recrutement : dossier + entretien (entretien supprimé pour raison sanitaire covid-19)

Les éléments constitutifs du dossier 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 et la motivation du candidat (le détail des pièces à fournir sera précisé dans le dossier).

Pour la constitution du dossier prévoir :

*- **une lettre de motivation qui précise le parcours du candidat, ses expériences personnelles et/ou professionnelles et les raisons de sa candidature. Il s'agit également de formuler un projet de recherche dans le champ de l'illustration;***

*- **un dossier artistique : sous la forme d'un document pdf de 10 à 20 pages, de format libre, présentant un ensemble de 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 candidats sélectionnés pourront apporter lors de l'entretien leurs carnets de recherche, éditions, illustrations et dessins originaux.

Ces pièces sont à déposer en ligne. Si la taille du fichier du dossier artistique est supérieure à 5 Mo, indiquer sur le fichier PDF un lien vers une plateforme de téléchargement où vous aurez déposé votre fichier.

Sont admis à s'inscrire de droit :

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

Sur dossier pour les autres cas :

Sont concernés :

- * Les étudiants de Bordeaux Montaigne avec changement de filière
- * Les étudiants de Bordeaux Montaigne inscrits avant 2004-2005
- * Les étudiants d'une autre université française
- * Les étudiants diplômés (avec homologation par l'État niveau 2) d'un établissement français d'enseignement supérieur

* **Étudiants titulaires de diplômes français :**

dossier Apoflux à télécharger : **du 26 avril au 26 mai 2021**

* **Étudiants titulaires de diplômes étrangers :**

dates et procédures spécifiques en savoir +

Pré-requis

Niveau de langue française pour les étudiants non francophones :
minimum : DELF B2 recommandé : DELF C1

Niveau de langue anglaise :
DELF B2 recommandé

Savoir-faire et compétences

- * Expérimenter des méthodologies de recherche innovantes en illustration
- * Elaborer un grand projet de recherche-crédation 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

Parcours 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. 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. 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 de 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.

MASTER 1 ILLUSTRATION

Programme

- Semestre 1 Master Illustration

- Semestre 1 Master Illustration

(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)

· K6J2NW6P - Appels à projet et expérimentation graphiques

· K6J2NV5M - Tech de prod graph : acquis et impr, maquette,

Mise en page

· K6J2NT51 - Illustration et design

· K6J2NT21 - Anglais spécifique

· K6J2NS2S - Histoire de la BD

- Histoire de la BD

(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_CHOICE: 1 plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE

· K6HSY3M8 - Histoire de la BD asiatique

· K6HSY3OV - Histoire de la BD américaine

· K6HSY40W - Histoire de la BD européenne

· K6HSY52L - Chaine du livre

· K6HSY55Q - Histoire contemporaine du livre

- Histoire contemporaine du livre

(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)

· K6HSY5EC - Histoire contemporaine de l'édition

· K6HSY5H3 - Edition numérique

· K6J2NT8M - Compétences transversales

- Compétences transversales

(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)

· MDZ1M1 - Documentation 1

· MAU1Y2 - Méthodologie de la recherche

- Semestre 2 Master Illustration

- Semestre 2 Master illustration

(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)

· K6J2O8KC - Développement professionnel

- Modules complémentaires

(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)

- K6J2O8Q0 - Webmarketing et comptabilité
- K6HSZYJ2 - Propriétés littéraire et artistique

- K6J2O88P - Ecriture création
- K6J2O7KG - Ateliers techniques, microédition et communication
- K6J2O7OJ - Anglais spécifique
- K6J2O912 - Transport de l'image (multimédia, spectacle vivant)
- K6J2O94L - Workshops
- K6HSZVYG - Analyse d'image (fixe, an
- K6HSZY94 - Histoire de l'album de jeunesse

MASTER 2 ILLUSTRATION

Programme

- Semestre 3 Master Illustration

- Semestre 3 Master Illustration
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
- KNYAULBX - Parcours international

- Semestre 4 Master Illustration

- Semestre 4 Master illustration
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
- KNYAUUYU7 - Séminaire et workshop
 - Séminaire et workshop
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
 - KNYAUZ1A - Workshop grand projet
 - MAA4E11 - Séminaire Unité de Recherche ARTES
- KNYAUZC2 - Accompagnement professionnel
 - Accompagnement professionnel
(plugin.odf:PLUGINS_ODF_COURSE_LIST_TYPE_MANDATORY)
 - KNYAUZIP - Accompagnement professionnel collectif
 - KNYAUZN8 - Accompagnement professionnel individuel
- KNYAUZ7O - Soutenance

Établissement(s) cohabilité(s)/partenaire(s)
