

**Livret
Cycle
Professionnel
Illustration
Concept Art**

Édition Octobre 2024

FORMATION

Cycle Professionnel Illustration Concept Art

Montpellier

3 ans

Statut étudiant,
en formation initiale

Temps plein
en présentiel

Titre RNCP Niveau 6*

Enseignements en français

Bac +1
(type prépa Entertainment
ou Prépa Design)
ou titre de niveau 4
en arts appliqués

Stage

En intégrant le Cycle professionnel Illustration Concept Art, les étudiants se forment, pendant trois années, au dessin, à l'illustration traditionnelle et numérique, au concept art. Ils pourront se spécialiser dans les créations d'univers et de personnages et s'insérer dans des secteurs d'activité tels que le jeu vidéo, le cinéma d'animation, la bande dessinée, l'illustration jeunesse, les jeux de société...

Nos équipes pédagogiques, ancrées dans le monde professionnel, les accompagnent dans le développement de leur créativité et l'acquisition des compétences techniques qui leur permettront de créer et de valoriser une identité artistique dans le milieu de l'illustration et du concept art. La formation est validée par le titre RNCP36641 en cours de renouvellement au 01.11.2024, Dessinateur Illustrateur, de niveau 6.

Objectifs

- Cultiver sa pratique et sa sensibilité créative pour développer un univers graphique personnel
- Créer et porter, à partir d'une demande, un concept esthétique dans le monde artistique
- Appréhender dans sa globalité la chaîne de production d'un projet de conception artistique et sa cohérence visuelle
- Maîtriser les différentes approches de l'image fixe 2D, qu'elles soient digitales ou traditionnelles
- Développer une méthodologie de travail, alliant techniques traditionnelles et digitales, permettant de gérer des projets et des univers dans des secteurs d'une très grande variété

Méthodes et moyens pédagogiques

L'organisation de l'enseignement alterne enseignements théoriques, d'ateliers, de workshops et de masterclass. C'est dans cette diversité de moyens et par la pédagogie de projets que se renforcent les apprentissages. Une équipe d'intervenants professionnels permanents, impliqués dans une démarche pédagogique cohérente et progressive, assure le suivi des étudiants et de leurs projets tout au long du cursus.

Les équipements et logiciels mis à disposition des étudiants et utilisés intensivement tout au long de la scolarité (Photoshop, Illustrator, InDesign, Blender) leur permettent une parfaite adaptation aux besoins et aux usages du marché.

*Titre RNCP36641 en cours de renouvellement au 11/11/2024

CURSUS

Conditions & Modalités d'admission

- Bac +1 (type prépa Design) ou titre de niveau 4 en arts appliqués et niveau de dessin requis
- Accès sur étude du dossier scolaire, entretien de motivation et évaluation d'un portfolio artistique.
- Test d'entrée

Conditions & Modalités d'admission

- Bac+2 ou Titre de niveau 5 ou équivalent en arts appliqués ou dessin narratif
- Niveau de dessin requis
- Accès sur étude dossier scolaire, portfolio artistique et entretien de motivation
- Test d'entrée

RNCP Niv. 6

Année 1

Année 2

Année 3

Acquisition
des fondamentaux

Approfondissement

Professionnalisation
et réalisation du
projet de fin d'étude

Stage d'une durée de 6 semaines minimum

Conditions d'obtention de la certification

Le parcours de formation est validé par la certification professionnelle - Dessinateur Illustrateur (niveau 6)*

Le cursus est validé par l'obtention de 2 blocs de compétences communs (blocs 1 & 4) + 1 bloc optionnel (bloc 2 ou 3).

BLOC 1 : Concevoir un projet de création graphique

BLOC 2 : Réaliser des illustrations (Option Illustration)

ou **BLOC 3 :** Réaliser un projet en concept art

(Option Concept Art)

BLOC 4 : Promouvoir son activité de dessinateur illustrateur

La validation peut être partielle (remise d'un certificat de compétences par bloc obtenu).

*Titre RNCP36641 en cours de renouvellement au 11/11/2024.

Acquisition des fondamentaux

+750h
par année

d'enseignement :

cours, ateliers, workshops
De septembre à mai

ENSEIGNEMENTS

- Anatomie / modèle vivant
- Anglais
- Concept Art
- Culture d'images / histoire de l'art
- Dessin
- Graphisme appliqué
- Illustration numérique
- Illustration traditionnelle
- Narration et sémiologie de l'image
- Semaines spéciales
- Technique traditionnelle
- Techniques picturales

DESCRIPTION

En 1re année les étudiants acquièrent les bases du dessin et du processus de création d'une image : entraînés et guidés par l'équipe pédagogique ils progressent techniquement, gagnant en aisance d'exécution et libèrent leur créativité. A travers les différents projets qui leur sont soumis, ils apprennent à répondre à un cahier des charges précis.

OBJECTIFS

- **Acquérir une culture de l'image et un socle de références artistiques**
- **Expérimenter différents styles graphiques et interroger sa pratique**
- **Mettre en oeuvre une méthodologie de travail et s'inscrire dans une démarche de recherche et de référencement**
- **Analyser et respecter un cahier des charges créatif**
- **Maîtriser le processus et les outils de création d'une image traditionnelle ou numérique**
- **Développer la maîtrise des techniques du dessin traditionnel (forme, volumes, perspectives, anatomie, couleurs).**

>Année 2

Cycle Professionnel Illustration Concept Art

Approfondissement

+750h
par année
d'enseignement :
cours, ateliers,
workshops
De septembre à mai

ENSEIGNEMENTS

- 3D appliquée
- Anglais
- Concept art / Chara design
- Concept art Environnement
- Graphisme appliqué
- Illustration numérique
- Illustration séquencée BD
- Illustration traditionnelle
- Narration et sémiologie de l'image
- Semaines spéciales

DESCRIPTION

En 2e année, les étudiants travaillent sur des projets longs et professionnalisants, et bénéficient d'un encadrement personnalisé et exigeant, leur permettant de continuer à progresser à la fois techniquement et dans le développement de leur identité artistique. Ils apprennent à analyser finement une demande, à adapter leur réponse tout en affirmant leur style.

OBJECTIFS

- Affiner son sens de l'observation et gagner en justesse de représentation
- Mettre en place une démarche exploratoire et développer une écriture personnelle
- Appréhender la démarche de réponse à un cahier des charges
- Maitriser l'ensemble des étapes de réalisation d'un projet de création graphique
- Présenter un projet et sa démarche artistique à l'oral comme à l'écrit.

Stage de six semaines minimum à réaliser entre la 2e et la 3e année.

>Année 3

Cycle Professionnel Illustration Concept Art

Professionnalisation et réalisation du projet de fin d'études

+750h
par année

d'enseignement :

cours, ateliers, workshops
De mi-septembre à juin

ENSEIGNEMENTS

- 3D appliquée
- Anglais
- Concept Art / Chara Design
- Cours et ateliers
préparation à l'insertion, modules juridiques,
de gestion, communication, développement
de son activité et de son réseau professionnel...
- Graphisme appliqué
- Illustration numérique
- Illustration traditionnelle et BD
- Narration et sémiologie de l'image

DESCRIPTIONS

La 3e année est celle de la professionnalisation et de la spécialisation :

Les étudiants renforcent encore leurs compétences artistiques à travers différents projets d'illustration et de concepts courts menés en parallèle – écriture, projet de bande dessinée en illustration traditionnelle, numérique ou 3D, et le développement de leur projet professionnel. Cette année est surtout l'année où les compétences comportementales et les postures professionnelles sont développées.

Ils développent en parallèle leur book professionnel et mettent en application les techniques et compétences acquises tout au long du cursus et le soutiennent devant un jury de professionnels pour préparer leur entrée sur le marché du travail.

OBJECTIFS

- Proposer et défendre un univers créatif personnel
- Promouvoir son travail notamment avec la création d'un site internet
- Adopter une posture professionnelle
- Appliquer la maîtrise de process tant sur la démarche de création et réalisation que dans ses relations professionnelles.
- Faire son entrée dans le monde professionnel grâce au projet de fin d'études et à son book et/ou sa bande-démo.

ÉVALUATIONS & VALIDATION DE LA CERTIFICATION :

- Contrôle continu : évaluation des projets et des connaissances
- Évaluations de validation du cursus : mises en situation professionnelle basées sur des projets de création graphique réels ou simulés donnant lieu à des livrables présentés oralement devant un jury professionnel : avant-projet de création graphique, projet artistique, élaboration d'une démarche de communication et de promotion personnelle.

Débouchés

>Métiers visés

DANS LE SECTEUR DE L'ILLUSTRATION ET DU GRAPHISME	DANS LE SECTEUR DU CONCEPT ART
Illustrateur, illustrateur jeunesse, illustrateur dessinateur de Bande dessinée, Dessinateur de Comics, Auteur de bande dessinée, coloriste	Concept artist, Concept artist graphiste, Character designer, Props & Chara Designer, Environment artist, Background artist, Visual development artist, Artiste 2D illustrateur

>Domaines

Le Dessinateur illustrateur exerce dans les secteurs d'activité suivants : édition (édition jeunesse, illustration, bande dessinée), jeu vidéo, animation, communication visuelle/publicité, enseignement/éducation.

Il intervient, le plus souvent, en tant qu'indépendant / freelance/ artiste auteur.

Admission

PRÉREQUIS

Année 1

- Bac ou titre équivalent de niveau 4

PASSERELLES POSSIBLES

Année 3

- Titre de niveau 5 ou équivalent en arts appliqués ou dessin narratif.

MODALITÉS & DÉLAIS D'ACCÈS

- Inscription à partir de septembre pour la rentrée suivante
- Dépôt du dossier en ligne - réponse sous 48h
- Etude du dossier scolaire
- Entretien de motivation & évaluation d'un portfolio
- Test d'entrée évaluant le niveau académique et technique de dessin

**Confirmation de l'admission sous 48h après l'entretien.
Le candidat a 2 semaines pour valider son inscription**

TARIFS

Cycle Professionnel Illustration Concept Art

	Frais de scolarité/an	Arrhes	Solde
Cycle Illustration Concept Art	4 090 €	700 €	3 390 €

FINANCEMENTS ET AIDES

L'inscription à nos formations se fait exclusivement sous le statut d'étudiant, elles ne sont pas accessibles à des stagiaires de la formation professionnelle financés par des fonds mutualisés (Pôle Emploi, OPCO, Région, Association Transition Pro, CPF...).

1/ Facilité de paiement : les Ecoles créatives proposent à leurs étudiants d'échelonner le paiement de leurs frais de scolarité sans coût supplémentaire jusqu'à 8 mensualités.

2/ Remise fratrie : une réduction de 10 % des frais de scolarité de chacun des enfants est offerte à l'inscription d'un 2e membre d'une même fratrie.

3/ CROUS : nos formations ne sont pas éligibles aux Bourses sur critères sociaux du CROUS. En revanche elles peuvent ouvrir droit selon le dossier familial au logement universitaire du CROUS et l'accès aux restaurants universitaires. trouverunlogement.lescrous.fr/

4/ Bourses Lespry : afin de faciliter au plus grand nombre l'accès à ses formations d'excellence, les Ecoles créatives, par l'intermédiaire de leur fond de dotation ont mis en place un système d'aide financière basé sur le mérite et critères sociaux. Créé à l'initiative des dirigeants des Ecoles Créatives, le fonds de dotation des Ecoles Créatives LESPRY est un organisme de droit privé à but non lucratif, indépendant des Ecoles Créatives. Sa mission est d'accompagner et d'aider les étudiants et les jeunes actifs créatifs à déployer leurs talents en favorisant leur accès aux études menant aux métiers des industries culturelles et créatives (ICC) et en les accompagnant, une fois diplômés, dans leurs projets professionnels en lien avec les ICC, au travers de l'attribution de :

- Bourses d'études
- Bourses « accident de la vie »
- Bourses de mobilité à l'international (stage)...

5/ Autres bourses : même si vous n'êtes pas éligibles aux bourses sur critères sociaux, des fondations vous donnent accès à des aides financières. Vous retrouverez d'autres aides issues de Fondations sur le site de la Fondation de France : www.fondationdefrance.org/fr/

5/ Le prêt étudiant : n'hésitez pas à contacter votre banque mais aussi les banques concurrentes pour connaître les formules et avantages qu'elles peuvent vous proposer. Beaucoup d'entre elles proposent des conditions spécifiques pour les étudiants.

7/ L'aide au logement : tous les étudiants ont le droit de formuler une demande d'APL auprès de la CAF dont ils dépendent.

www.caf.fr/allocataires/caf-de-la-reunion/offre-de-service/logement/aide-au-logement-etudiant

8/ Les autres aides : différentes aides des collectivités locales (département, régions), aide au mérite, aide à la mobilité... Des sites ont été créés spécialement pour aider les étudiants à connaître les aides auxquelles ils peuvent prétendre.

www.etudiant.gouv.fr/fr/vos-aides-financieres-1896

9/ Carte étudiante internationale ISIC : lorsque vous êtes inscrit dans l'une de nos écoles, vous avez le statut étudiant et il vous sera remis une carte d'étudiant internationale ISIC. Elle vous permettra de prouver votre statut d'étudiant à l'international et surtout de profiter de nombreux avantages et réductions dans le monde entier. isic.fr/

Établissement d'enseignement supérieur privé.

Montpellier

1 place Niki de Saint Phalle
34070 Montpellier.
contact@esma-montpellier.com
04 67 63 01 80

Toulouse

50 route de Narbonne
31320 Auzeville - Tolosane.
contact@esma-toulouse.com
05 34 42 20 02

Nantes

6 rue René Siegfried
44200 Nantes.
contact@esma-nantes.com
02 28 24 18 40

Lyon

2 cours Bayard
69002 Lyon.
contact@esma-lyon.com
04 78 37 22 32

Rennes

50 rue Jules Andrade
35000 Rennes.
contact@esma-rennes.com
02 23 46 09 88

Bordeaux

2 parvis Gattebourse
33800 Bordeaux.
contact@esma-bordeaux.com
05 56 40 00 55

esma-artistique.com

esma
école supérieure des
métiers artistiques