

école camondo

architecture intérieure & design

SYLLABUS

T-A5S2 2024-2025

COMMUNICATION VISUELLE

18 h / semestre

2 ECTS

Fr

PRÉNOM, NOM ET QUALITÉ DU/DES ENSEIGNANT(S)

Miriam Betoux
Designer graphique

PRÉSENTATION DU COURS

“Développer notre capacité à voir signifie développer notre capacité à comprendre un message visuel, et, plus décisif encore, à concevoir un message visuel.” *La syntaxe de l'image*, Donis A. Dondis.

Le cours de communication visuelle se base sur deux moments de travail :

1. Le travail du regard.

Les sites étudiés seront le point de départ de notre travail. Ces espaces à étudier seront traités comme des paysages en mouvement, des spectacles vivants et permanents, des signes graphiques à observer, décortiquer, analyser.

En travaillant le regard, il s'agit de prendre position et de développer une intention personnelle, une observation singulière, son individualité en tant qu'architecte d'intérieur et designer.

2. Une approche fonctionnelle.

Après avoir collecté des données sensibles et visuelles en lien avec les espaces étudiés, nous allons travailler sur le tri, l'analyse et la mise en forme de l'information. En utilisant une approche fonctionnelle des signes graphiques qui nous entourent, les étudiants devront développer un langage visuel efficace en créant un ensemble d'éléments graphiques clair et cohérent avec le projet AID.

Ce cours propose de guider les étudiants vers différentes façons de voir le monde pour ensuite en extraire des messages visuels porteurs d'une signification précise avec un certain niveau d'universalité.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE

L'approche d'enseignement se base sur un suivi individuel et personnalisé. Les étudiant.e.s sont amené.e.s à explorer différents sujets de manière approfondie en développant leurs compétences critiques et analytiques. Il.elle.s sont accompagné.e.s dans le développement de leur vision personnelle et engagée du monde qui les entoure. L'environnement d'apprentissage se veut inclusif et souhaite favoriser l'engagement et la rigueur des étudiant.e.s en les préparant à devenir autonomes, curieux et responsables.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

- Identifier les étapes clés du projet et savoir les illustrer
- Choisir le langage graphique adapté à son sujet
- Appliquer les règles du design graphique
- Construire une syntaxe visuelle cohérente
- Maîtriser les outils de mise en page
- Réaliser des supports de présentation claires et lisibles
- Présenter le projet de façon cohérente dans un espace
- Se créer une image professionnelle sur le web (portfolio, RS...)

COMPÉTENCES VISÉES

- Concevoir des schémas clairs correspondant à chaque étape de son projet
- Maîtriser et appliquer les règles de la communication visuelle
- Faire des choix typographiques pertinents
- Choisir une iconographie cohérente
- Construire une grille de mise en page
- Synthétiser et hiérarchiser le contenu d'un projet
- Spatialiser une présentation
- Clarifier sa démarche et savoir se présenter (oral et écrit)

MODALITÉS D'ÉVALUATION

- Recherche et documentation
- Originalité du projet
- Rendu graphique et plastique
- Communication orale
- Attitude générale de travail

SUIVI AU LONG COURS

1. PORTFOLIO print et web

En fonction des besoins des étudiants sur la préparation des portfolios, il.elle.s doivent travailler sur des portfolios imprimés et/ou en ligne. Ces supports doivent être très lisibles, montrer une démarche personnelle et professionnelle, être cohérent avec le projet professionnel de l'étudiant.e. En parallèle, nous amorçons la construction d'une image professionnelle sur les réseaux sociaux.

Format : libre

Technique : libre

OBJECTIFS :

- Choisir le langage graphique adapté
- Appliquer les règles du design graphique
- Construire une syntaxe visuelle cohérente
- Maîtriser les outils de mise en page
- Se créer une image professionnelle sur le web (portfolio, RS...)

COMPÉTENCES VISÉES :

- Maîtriser et appliquer les règles de la communication visuelle
- Faire des choix typographiques pertinents
- Choisir une iconographie cohérente
- Construire une grille de mise en page
- Clarifier sa démarche et savoir se présenter

2. COMMUNICATION VISUELLE DU PROJET LIBRE :

Tout au long du semestre, les étudiant.e.s sont suivi.e.s individuellement sur la façon dont il.elle.s présentent leurs projets. Les supports de présentation sont travaillés ensemble au cas par cas pour avoir une syntaxe visuelle cohérente en fonction du projet, et singulière en fonction de la démarche de l'étudiant.e.

OBJECTIFS :

- Construire un langage graphique personnel
- Réaliser des supports de présentation claires et lisibles
- Présenter le projet de façon cohérente dans un espace

COMPÉTENCES VISÉES :

- Illustrer graphiquement un concept de projet
- Synthétiser et hiérarchiser le contenu d'un projet
- Spatialiser une présentation

BIBLIOGRAPHIE/ICONOGRAPHIE/FILMOGRAPHIE INDICATIVES + RÉFÉRENCES

- Communication visuelle, Bruno Munari
- La Syntaxe de l'image, Donis A. Dondis
- Walkscapes, Francesco Careri

MATÉRIEL INDISPENSABLE OU CONSEILLÉ

- Ramette de papier
- Carnet à dessin
- Appareil photo
- Règle
- Cutter
- Crayons / Feutres