

ART IS SERIOUS.

esma-artistique.com

esma

école supérieure des
métiers artistiques

P.03	–	Manifesto
P.05	–	Edito
P.09	–	L'ESMA et vous
P.13	–	Qui recrute ?
P.15	–	Le grand prix ESMA
P.19	–	La pédagogie de l'ESMA
P.20	–	Enseignants & Conférenciers
P.27	–	La Prépa Design
P.43	–	Cycles Architecture d'Intérieur
P.67	–	Cycles Design Graphique
P.93	–	Cycle Illustration Concept Art
P.125	–	Les campus
P.134	–	Foire Aux Questions

**ART IS
SERIOUS.**

NOUS VIVONS DANS UN MONDE D'IMAGES

ESMA MANIFESTE

Du premier scroll sur les réseaux sociaux à notre divertissement du soir sur grand (ou petit) écran, en passant par les affichages de rues, d'enseignes, de transports... nous sommes en contact permanent avec des expressions artistiques.

L'impact d'une idée, d'un dessin, d'une création, d'une représentation est mondial, durable, fondamental. Sur nos consciences, nos comportements, nos envies, nos vies.

Les expressions artistiques ont ce pouvoir de troubler le réel, de procurer du plaisir, de stimuler les imaginaires, de susciter des débats ou encore de créer des horizons communs.

Plus que la politique, la finance, l'ingénierie, la philosophie... l'art transforme notre vision du monde.

Exercer un métier artistique est ainsi une activité sérieuse, un mix bouillonnant entre des idées à l'infini et une exigence technique irréprochable.

L'art, c'est sérieux.

Et à l'ESMA, cela fait plus de 30 ans que nous en sommes convaincus. C'est avec cette conviction que nous formons nos étudiants avec exigence et passion.

ICI,
PAS DE
GRAND
DISCOURS,
MAIS DU
CONCRET.

Bienvenue à l'ESMA école supérieure des métiers artistiques

Graphiste, infographiste, illustrateur, directeur artistique, directeur de création, designer d'objets ou d'espaces, webdesigner, motion designer, architecte d'intérieur, dessinateur de presse, concept artist...

vous accompagner vers une carrière artistique épanouissante est notre prochain challenge.

Nos campus sont des lieux d'échanges, d'expérimentation et d'acquisition des performances qui offrent un environnement privilégié pour appréhender les arts appliqués de manière optimale.

Les enseignements, conférences, workshops, masterclass, sont dispensés en corrélation avec le milieu professionnel, pour, dès le début des études, faciliter l'insertion et la réussite des étudiants.

Reconnue pour la qualité et la richesse de ses enseignements en arts appliqués, l'ESMA propose des formations en Design graphique, Direction artistique, Design d'espace et Architecture d'Intérieur et illustration concept art ainsi que la possibilité de suivre une année préparatoire avant d'intégrer ces filières.

Transformer les capacités et la créativité de chacun en compétences reconnues sur le marché de l'emploi des métiers artistiques et créatifs, voilà notre plus bel objectif !

Isabelle Teissedre,
directrice générale déléguée à la pédagogie

Plus de
3000
anciens étudiants
*qui font carrière dans des
domaines créatifs*

+30
années d'expérience
*dans l'enseignement des
arts appliqués.*

88%
des étudiants du cycle
architecture d'intérieur
*ont un emploi à 6 mois
post-diplôme*

* Enquête d'insertion professionnelle 2023
- Promotion 2021

94%
des étudiants du cycle
design graphique
*ont un emploi à 2 ans
post-diplôme*

* Enquête d'insertion professionnelle 2023
- Promotion 2021

L'avenir
professionnel,
ça ne se prédit pas,
ça se prépare.

VOTRE TALENT POUR POINT DE DÉPART

Votre **imagination** pour meilleure complice.

Le perfectionnement de votre **technique** pour ambition.

Vous dans un métier **créatif**.

Vos **réalisations** questionnant le monde.

Et chaque jour, la sensation que travailler est un **plaisir**.

Entre l'ESMA et vous, c'est une histoire sérieuse qui commence...

"VISION DESIGN"

4 bonnes raisons de se préparer un futur dans le design et la création

1

L'ensemble des branches du champ statistique de la culture (le livre et la presse, les agences de publicité, l'architecture, les arts visuels, le patrimoine, l'enseignement artistique et culturel, l'audiovisuel, le spectacle vivant) ont généré 86,7 milliards d'euros et une valeur ajoutée de 46,1 milliards d'euros en 2020.

Source : ministère de culture, pdf Le Poids économique direct de la culture en 2020

2

L'édition jeunesse et les bandes dessinées représentent plus de 25 % des parts de marché des éditeurs en France (dont le chiffre d'affaires global représentait 3 milliards d'euros en 2022).

(Source : Syndicat national de l'édition)

Source : Syndicat national de l'édition

3

Plus de 85 millions de bandes dessinées ont été vendues en 2021 en France, soit un chiffre d'affaires de 889 millions d'euros.

Source : institut d'études de marché GfK

4

Le marché du design d'intérieur représente un chiffre d'affaires de 120,65 milliards d'euros en 2023. Il devrait atteindre 156,13 milliards d'euros d'ici 2028 et selon l'American Society of Interior Designers, 51% des designers se sont déjà adaptés à l'évolution du marché qui explose depuis la pandémie de COVID.

Source : www.mordorintelligence.com

L'art n'est pas qu'une question de talent ou d'imagination

Les compétences techniques et créatives sont très recherchées, d'où la nécessité de suivre des formations pointues, techniquement irréprochables, stimulantes en matière de créativité, et surtout en lien avec la réalité du terrain, telles que celles que propose l'ESMA.

Qui recrute ?

Les agences de communication ou de design, ateliers de création, magazines et organes de presse, maisons de haute couture ou éditeurs de mobilier design, sociétés d'animation et de motion design... Une partie de nos étudiants a également expatrié ses talents à l'étranger.

Parmi nos anciens élèves, certains sont devenus directeur artistique, designer graphique, illustrateur, motion designer, architecte d'intérieur, concept artiste, webdesigner, designer d'espace...

Design Graphique

121 Digital Média - 13g - 87 seconds
- Aelion - Agence Karactere - Agence NEA - Agence Okarina - Agence Satellite - Agence Wonderful - Au vieux campeur - Audacioza - Bigbird Communication - Blackmeal - Bleu Libellule - Bproduction - BRICOPRIVE - Cabinet Latitude - Cible publicité - Classip - Comète L'agence (Lyon) - Conseil départemental de Vaucluse - Cours Pi - CS GROUP - Digit RE Group - Échelle européenne - Empara - Entreprise de Conseil - Fab&Fab - F-ONE - F-ONE / MANERA - Fraichy - Frame by Frame (Copenhague) - GIE Oras-spl Agate-sat - Couiran - Harrison fun - Hop'toys - I-REEL - Journal de la Haute Marne - Just Happiness - Kickmaker - Kozy - LA JUNGLE - Labdip Paris - Lanvin Paris - LAPSUS - Lempire - Lepermislibre - Les Dissidents - LOU Rugby - LSF - LVMH - Madame Figaro - Mairie de Labège - Maison Poiray - Menhir Fx - Midi Libre - Moreau sport - Mystery Machine - NOO - OCTIKA - Osée - Plug In Digital - Pôdevache - Pomelo Studio - Primal - Rec and Play - Ripaton - SAS DUDES - Seenk - Sephora - Sharingbox - Shopinvest - SMALLABLE - Squarefish - Studio Brainchild - Studio Feather (Canada) - Studio River - Sweeetch - Temple Caché - Trade Invaders - Travel-Insight - Ubisoft Shanghai - Vet Securite - Walacom - Wewatches - Wobz - YOTTA (...)

Architecture d'intérieur

Agence M2 - Agence MCFG - Agence Rocher Architecture - Alta Architectes & Element Exe - Apar Design - Arcytis - Atelier d'architecture Le Garzic - Atelier Muju - Atelier Poirier Morin - Chantiers de l'Atlantique - Christian Bernard Menuiserie agencement - Concept Interieur - Cusinella - Decodheure - Des Étoiles - Flora Auvray - Forma Design - Glaz architectes - Greenkub - Hic et Nunc Intérieurs - Inma Studio - Label Etudes - Munch Architectes - Quadro - Rocher Architecture - Zèbre Architecture Avengers : Endgame et Infinity - War - Ready Player One - Star Wars Les Derniers - Jedi - Blade Runner 2049 - Wonder Woman - Les Gardiens de la Galaxie - Ghost in the Shell - Aquaman - Le livre de - Boba Fett - Transformers - His Dark Materials : À la croisée des mondes - Le Livre de la Jungle Kingsman : le cercle d'or - Alita Battle Angel - Le Hobbit : la bataille des - Cinq armées - Troy (...)

Illustration Concept Art

TUMO - BoldBrush - Seaquarium Institut Marin - The Sandbox - Gazette de NÎMES - Agence Préambule - Cottel.com - CD PROJEKT RED - Tat Production - Boilau Illustration - Veepee - Barcelone - Barrahauss - L'Aube des chiens - Mount Olympus Comics - Bioviva - Notre Ecool - Millet Innovation - Fouchs Création - West Side - Press - Les 3 Sœurs - Studio River - O'Graph - Geofit - Orchestra - Isotropix - Groupe Studi - Magnane Studio - Paratope - W2P Production - Pinkanova - LA COULE JOYEUSE - The Sandbox - Artisan Studios - Pastagames - MagicDesignStudios - Feerik - Bakcorp Studio (...)

Liste non-exhaustive

LA PLUS BELLE CHANCE DE VOTRE VIE

La formation de l'ESMA est reconnue par le monde professionnel aux quatre coins de l'hexagone. En effet, ces entreprises et personnalités constituent le jury des Grands Prix et évaluent les productions de fin de cycle de nos étudiants. Une fois le projet présenté par votre équipe, un temps d'échange est prévu avec ces professionnels aguerris et en quête de nouveaux talents. Chaque création est évaluée au regard des compétences des étudiants attendues en fin de cursus. Pour nos étudiants, c'est une opportunité unique de se faire remarquer par les meilleurs professionnels des secteurs correspondant à leur formation.

Saurez-vous relever le défi ESMA ?

Pour se préparer à l'excellence, il faut savoir relever des défis. L'ESMA vous en lance un de taille, passionnant, stimulant et fédérateur : réaliser vos propres projets et les présenter aux Grand Prix ESMA !

À l'ESMA, chaque cursus (Design Graphique, Architecture d'intérieur, Illustration Concept Art) s'achève toujours par ces événements très attendus par l'ensemble des étudiants, des équipes pédagogiques et des professionnels.

**Travail d'équipe,
gestion de l'humain,
management,
prise de décision,
adaptation aux contraintes techniques...**

... étape après étape, vous mettez en œuvre les compétences acquises au cours de la formation et vous touchez du doigt les différents aspects de votre futur métier.

Le grand prix ESMA en 3 étapes :

- Pendant plusieurs mois, votre idée germe puis prend forme.
- Des prix viennent récompenser les créations les plus talentueuses jugées sur leurs qualités techniques, artistiques et narratives.
- Le jour de la remise du Grand Prix ESMA, les étudiants rencontrent les professionnels

Et si l'avenir, c'était d'étudier à l'ESMA ?

Le marché du travail vous attend et vous serez prêt à l'intégrer sereinement. Nous nous y engageons.

L'art est sérieux, notre enseignement aussi.

- Un cadre d'étude à la hauteur des attentes des étudiants.
- Des formations à la mesure des exigences du marché.

L'ESMA appartient au réseau Icônes, un regroupement d'écoles portant et prônant les mêmes valeurs et philosophies pédagogiques rassemblées dans une charte éthique commune.

Nos formations sont solides.

Notre plus bel objectif : transformer les capacités de chacun en compétences reconnues sur le marché de l'emploi des métiers artistiques et créatifs.

Comment ? En combinant cours magistraux, travaux pratiques et dirigés, projets transversaux, conférences de professionnels et workshops pour confronter les élèves à des réalités tangibles.

Les points forts de notre pédagogie : les temps de rencontres et d'échanges avec des hommes et femmes reconnus dans leur profession.

Des enseignements diversifiés et pointus qui ouvrent la porte à une grande variété de carrières possibles.

Notre suivi est personnalisé.

Chaque étudiant est suivi et accompagné par l'équipe pédagogique administrative et enseignante de manière régulière. Des outils mis en place dans le cadre du dispositif Bloom permettent de les préparer à la recherche de stage et à leur entrée sur le marché du travail (plateforme alumni, base de données de professionnels mise à disposition, ateliers spécifiques organisés, conférences et rencontres avec des professionnels, passeport Bloom et guide des softskills.....). Une fois diplômé, il bénéficie d'un réseau solide pour sa recherche d'emploi.

Notre ancrage dans la réalité professionnelle est votre meilleur atout.

L'approche pédagogique de l'ESMA repose sur l'expertise d'une équipe enseignante hautement qualifiée et bien ancrée dans la réalité du terrain. La capacité des enseignants à intégrer les techniques et technologies en constante évolution permet aux étudiants de se construire un bagage solide et de se constituer un profil en adéquation avec les besoins du secteur.

Enseignants

Plus de 300 professeurs enseignent dans nos campus.
Quelques-uns se livrent sur nos formations :

Ludovic Bottosso, *Référent*

Section Illustration Concept Art - Montpellier

La formation ICA (illustration et concept art) est une formation professionnelle en 3 ans qui a pour but de préparer les étudiants aux différents métiers liés à la création d'image. Autant dans le domaine de l'illustration (édition, publicité, marketing, etc) que du concept art (jeu vidéo, cinéma et cinéma d'animation, séries TV, publicité, etc). La particularité de cette formation est que tous les enseignants sont des professionnels en activité, ce qui leur permet de mieux préparer et mieux armer les étudiants à leur futur métier. De plus, des workshops et masterclass donnés par des intervenants extérieurs viennent renforcer cet apprentissage.

Marie Bastide, *Référent*

Section Architecture d'Intérieur
Montpellier

L'objectif de cet enseignement est de former de véritables professionnels qualifiés, capables de mener des projets d'architecture d'intérieur dans leur intégralité.

Composée à 100% de professionnels en activité, l'équipe pédagogique met toute son expérience au service de la transmission. À la fin de son cursus, l'étudiant a acquis toutes les compétences nécessaires au bon déroulement d'un projet.

Nous mettons un point d'honneur à transmettre aux étudiants l'envie d'imaginer et de mettre en œuvre des concepts singuliers et innovants.

Le plus de la formation : nous travaillons régulièrement sur de vrais projets, ce qui confronte inévitablement les étudiants à la réalité du métier.

Edouard Marpeau, *Référent*

Design Graphique - Toulouse

Quel que soit le domaine de communication le design graphique joue un rôle central comme vecteur de transmission des messages. La formation est donc conçue comme une véritable passerelle entre créativité et monde professionnel. À travers des projets concrets développant l'esprit créatif, technique et culturel et la mise en place d'un solide portfolio, l'objectif de l'équipe pédagogique composé de professionnels du secteur est de préparer aux enjeux futurs de la vie professionnelle comme Designer Graphique, en se projetant vers la Direction Artistique dans de nombreux secteurs nécessitant l'ensemble de ces compétences. En tant que référent de section je suis très attentif aux enjeux et évolutions de mon secteur d'activité, nous restons au contact de celui-ci afin de proposer une formation en adéquation avec la réalité professionnelle.

Virginie Torsiello, *Référent*

Design Graphique - Toulouse

Le design graphique est avant tout un métier au sein des arts appliqués, où le message est au service de la fonction. La demande client doit devenir une contrainte positive qui stimule la création. Sa sensibilité et son dynamisme se reflètent sur des supports variés en print et digital. La formation pousse les étudiants à se dépasser avec un enseignement exigeant, audacieux, curieux, référencé et surtout passionné !

Conférenciers

Chaque année, nous convions un grand nombre d'intervenants prestigieux dans nos écoles :

Cléo Germain *Illustration & BD*

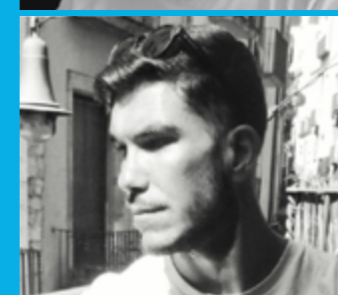
Brice Martinez *DA agence & co-fondateur agence Troa*

Jean-Baptiste Levée *Typographe*

Morgan Prost *Concept Artist*

Juliane Gossart *Consultante communication & marketing*

Marie-Caroline Lucat *Photographe d'architecture*

Daniel Fayet *Scenographe*

Frédéric Sanchez *Directeur & fondateur agence Kozy*

Yohan Colombié-Vivès *Illustrateur / BD*

David Nicolas *Agence Just Happiness*

Et bien d'autres...

L'essentiel est dans les valeurs

L'ESMA fonde ses apprentissages et son fonctionnement sur de nombreuses valeurs, qu'elle partage avec l'ensemble des établissements du réseau Icônes. La vision commune, **audacieuse et innovante de la créativité** que tous portent contribue à façonner un avenir radieux aux étudiants.

Formation **inclusive**, handicap, **accessibilité**, accueil d'étudiants étrangers... nos écoles sont des lieux de **mixité sociale et culturelle** ouverts à toutes et à tous. Tout est mis en place pour favoriser **l'égalité des chances**, quel que soit le profil des étudiants.

Les futurs élèves sont sélectionnés sur la base de critères objectifs, sur étude de dossiers scolaires et artistiques. Cet état d'esprit favorise **l'émulation créative**, il est notre plus belle richesse. Quant à vous, votre meilleur atout pour intégrer l'école sera votre motivation !

Aides disponibles

Afin de faciliter à certains l'accès de nos formations, des bourses internes sont octroyées sous conditions, à compter de la deuxième année d'étude à l'ESMA.

La créativité,
ça ne s'invente pas.
Ça se stimule.

LES CURSUS

Vous, dans un **cadre d'apprentissage** idéal.

Vous, confronté(e) à de **grands professionnels** du métier.

Vos **envies** confortées par nos enseignements pointus.

Les **challenges** qui vous construiront, les défis qui vous animeront.

Vos **projets** qui naîtront, vos **rêves** qui se concrétiseront.

Vos années ESMA, c'est votre futur métier qui prend forme...

Une prépa pour toi...
Une prépa pour quoi ?

LA PRÉPA DESIGN

La Prépa Design de l'ESMA est une passerelle entre le baccalauréat et nos cycles professionnels. Elle dure une année scolaire. **C'est un sésame vers les savoirs théoriques et les pratiques indispensables.** Elle vous permet d'amener vos compétences artistiques au niveau de l'exigence de nos différents cursus de formation. Cette année préparatoire est proposée dans les campus ESMA de **Montpellier** et de **Toulouse**.

Pour qui ?

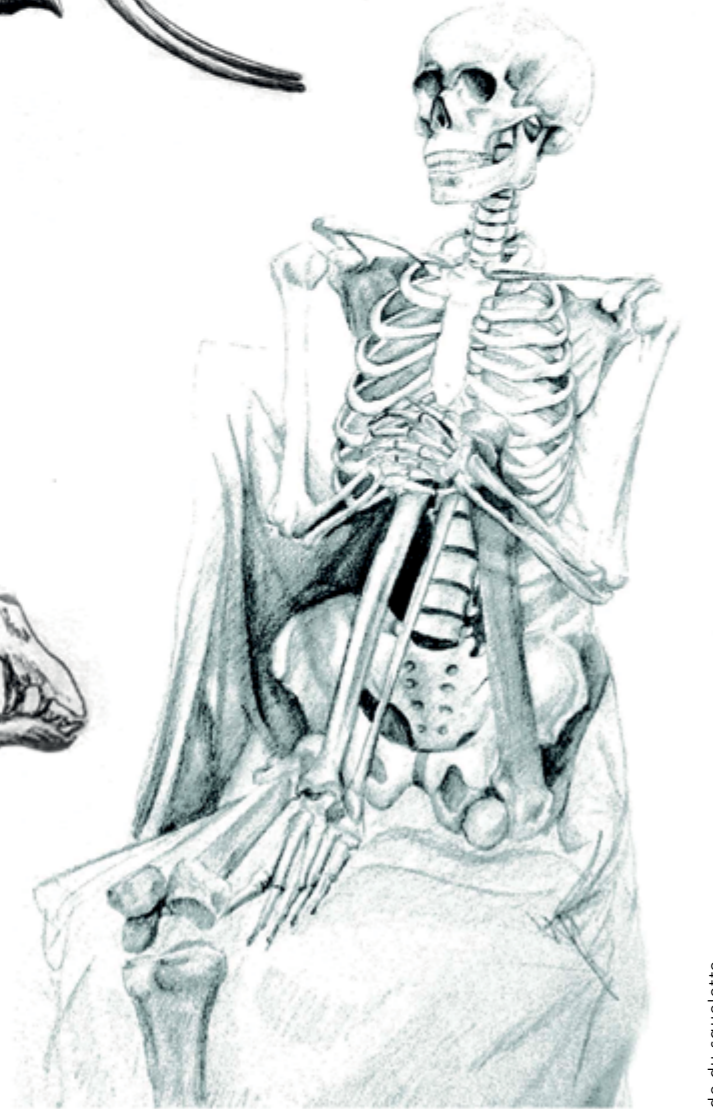
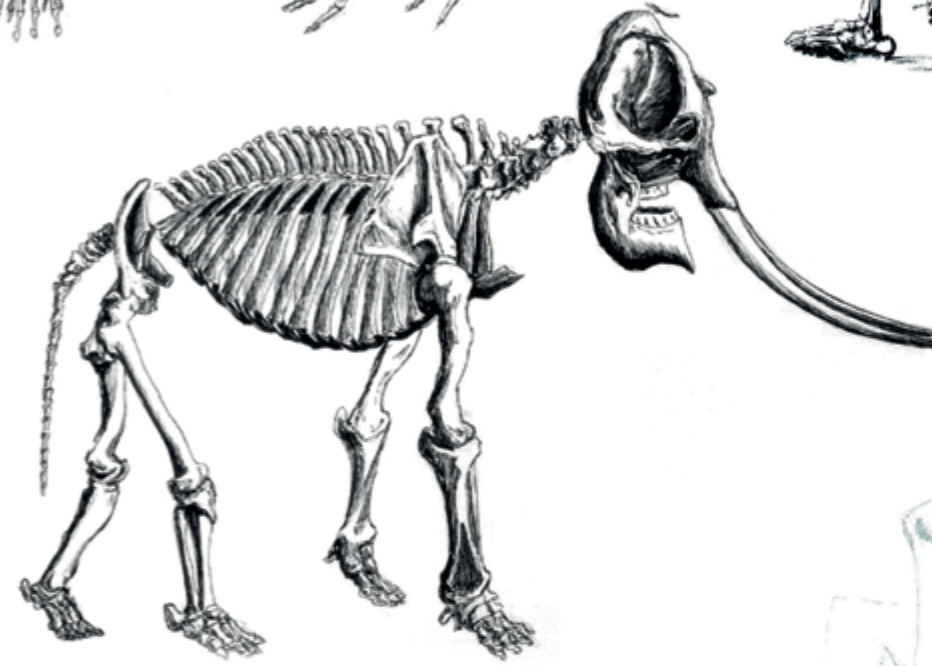
- Pour les étudiants qui souhaitent accéder à l'un des trois cursus suivants : Cycle professionnel Design Graphique, Cycle professionnel Design d'espace, Cycle professionnel Illustration concept art.
- Pour les étudiants qui souhaitent se former à l'illustration concept art et qui n'ont pas un niveau satisfaisant en dessin.
- Pour les étudiants qui ne sont pas encore sûrs de leur choix de formation, qui veulent se laisser encore un an de réflexion supplémentaire pour se décider et choisir la bonne filière qui leur correspondra le plus.
- Elle peut être intégrée sous réserve des critères suivants :
 - Un bac ou titre équivalent de niveau 4
 - L'étude du dossier scolaire de l'élève et un entretien de motivation

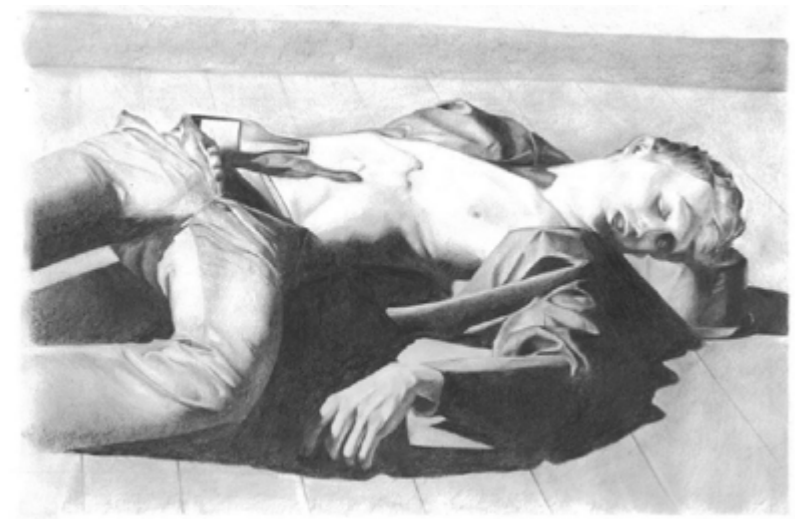
Pourquoi ?

- Pour découvrir, expérimenter et accéder à un solide socle de connaissances théoriques et pratiques en arts appliqués, arts plastiques et dessin.
- Pour acquérir des méthodes de travail efficaces et développer à la fois sa créativité et sa culture artistique.

Comment ?

- Des cours et workshops sur deux semestres.
- Un programme très axé sur la démarche créative, le dessin et sa pratique : dessin technique et perspective, dessin d'intention et croquis d'observation, couleurs, expression plastique, histoire de l'art et du design, design graphique et design d'espace.
- Un contrôle continu avec un grand oral en fin d'année.

— Travaux d'expression plastique

— Étude des bleus et de la liquidité

Prépa design ou prépa entertainment ?

↳

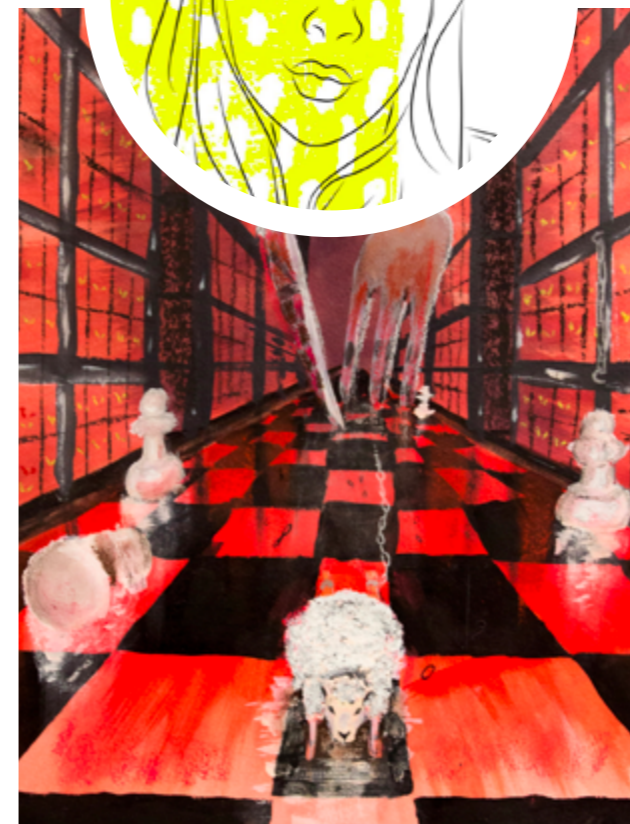
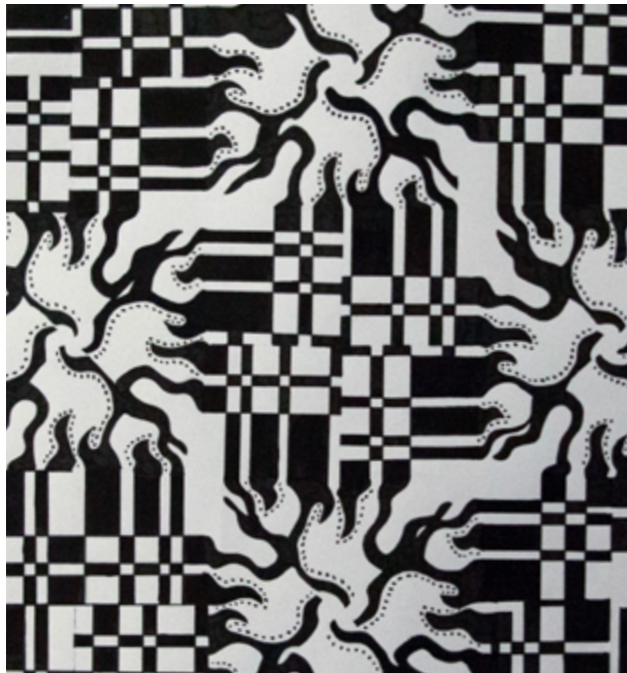
L'ESMA propose deux années préparatoires aux cycles dispensés dans ses campus : la Prépa Design et la Prépa Entertainment. Dans ces classes prépa, les apprentissages fondamentaux sont les mêmes, mais chacune propose, en plus, des enseignements ciblés.

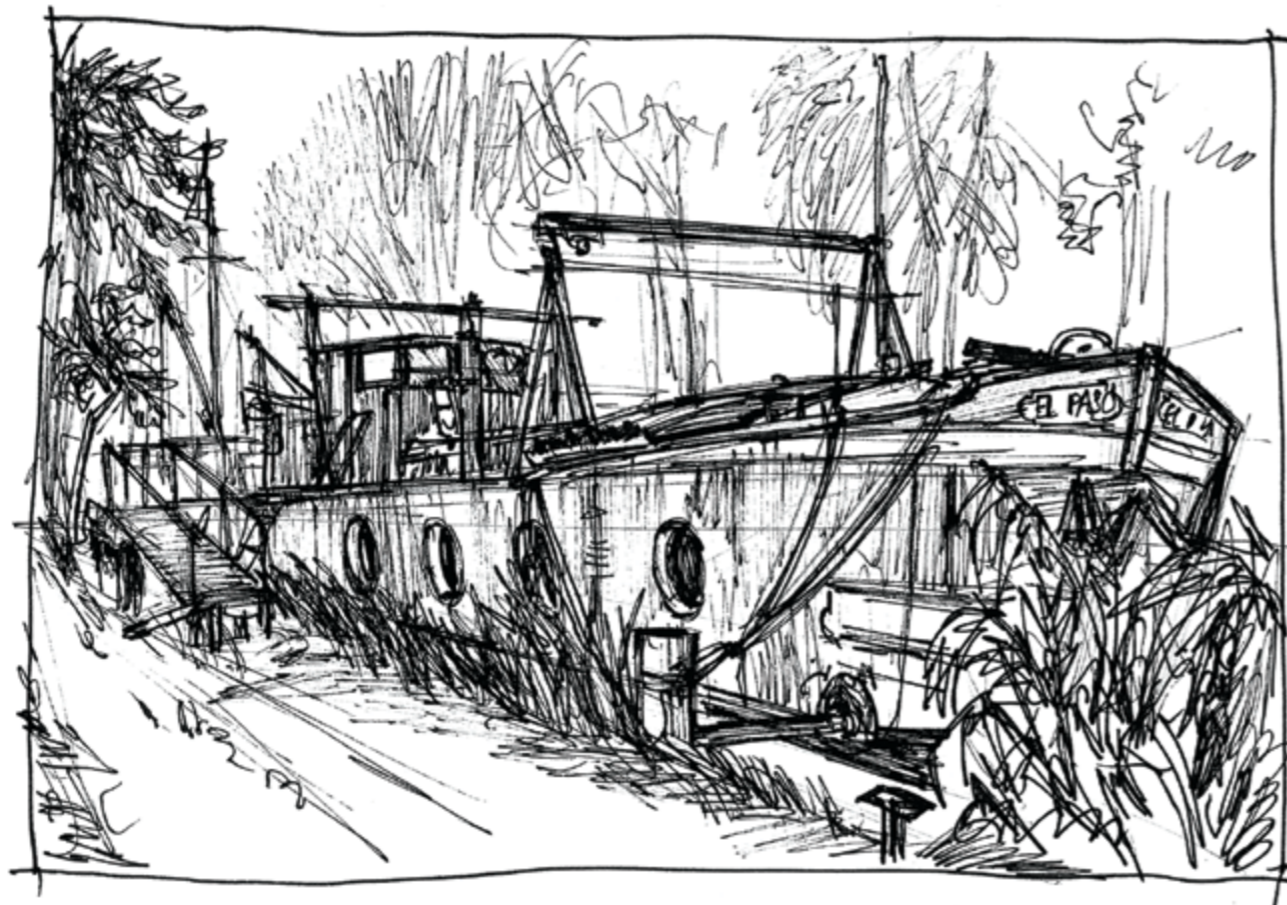
La Prépa Design donne accès avant tout aux **Cycles Professionnels Design graphique Architecture d'intérieur et Illustration Concept Art**. Elle intègre des cours de design graphique et de design d'espace pour explorer les arts appliqués sous plusieurs formes.

La Prépa Entertainment quant à elle ouvre les portes du **Cycle Animation 3D** mais les étudiants peuvent décider de poursuivre en section **Jeu vidéo** ou **Illustration Concept Art**.

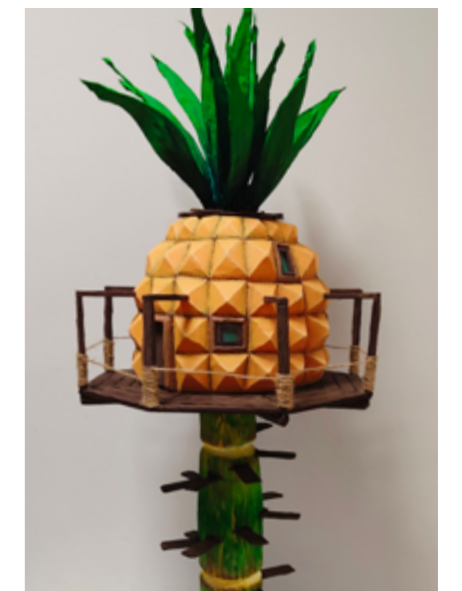
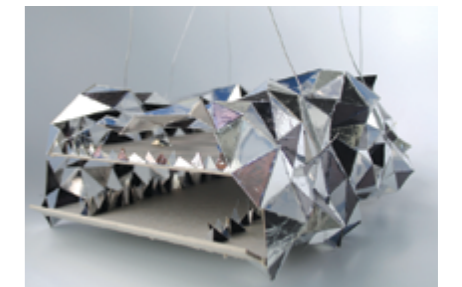
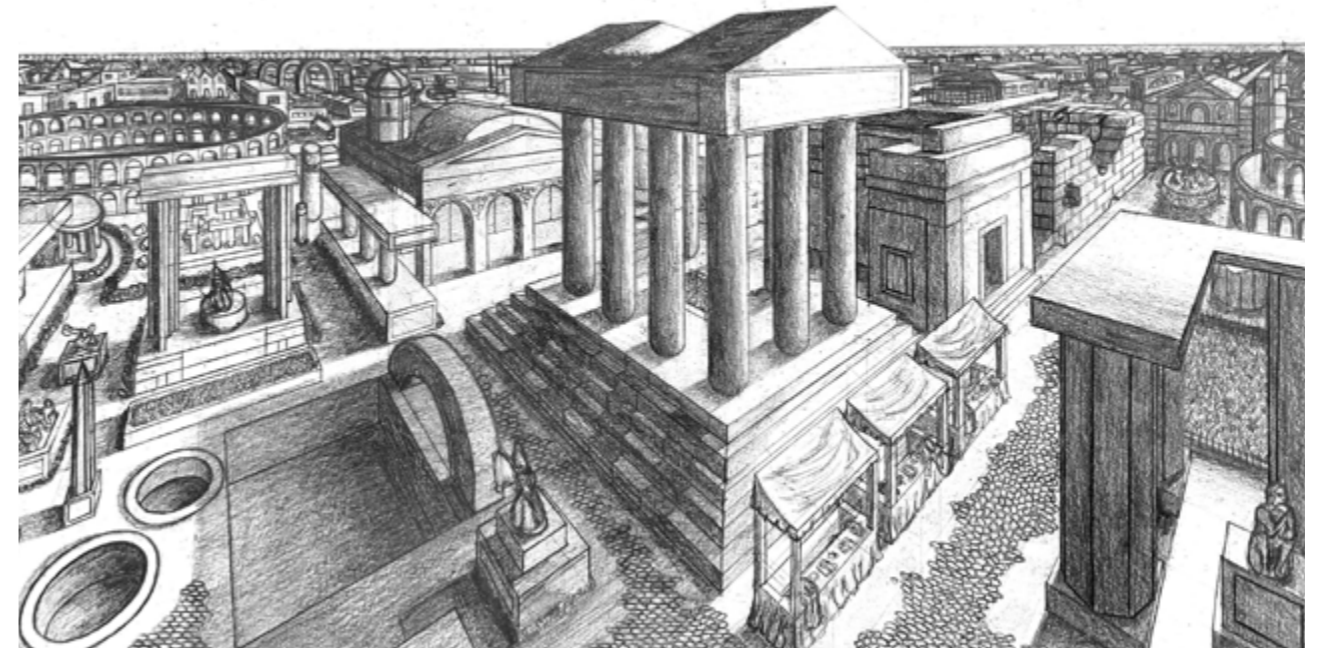
Toutes les informations sur la prépa Entertainment sont disponibles dans une brochure dédiée.

— Travaux de dessin et d'architecture en Prépa Design

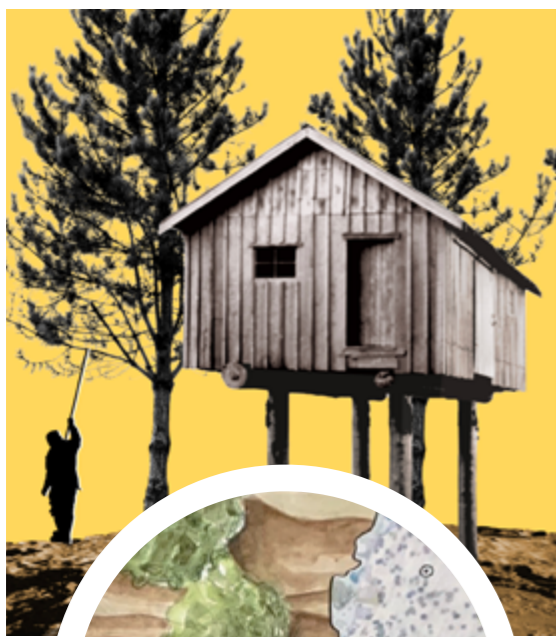

Une formation
pour donner corps
à vos projets

ARCHI- TECTURE D'INTÉ- RIEUR

MONTPELLIER

- CYCLE **PROFESSIONNEL DESIGN D'ESPACE**
(3 ans - dont une année Prépa Design)
- CYCLE **EXPERT ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR**
(2 ans, en stages alternés. TITRE RNCP Niv. 6)

Travaux de modélisation 3D, de collage et de maquettes

Pour qui ?

Pour tous les créatifs qui aiment allier création et pragmatisme, et qui souhaitent mettre leur imagination au service de réalisations très concrètes.

L'année prépa design, 1ère année du cursus Architecture d'intérieur peut être intégrée après :

- Un bac ou titre équivalent de niveau 4 (toutes filières)
- L'étude du dossier scolaire de l'élève et un entretien de motivation

La deuxième année peut être intégrée directement après :

- Bac +1 (type prépa design) ou titre de niveau 4 selon profil spécialisée en arts appliqués
- L'étude du dossier scolaire de l'élève, entretien de motivation et évaluation d'un portfolio artistique (dessins, maquettes, dossier de recherches)
- Test d'entrée (démarche créative et test culture artistique)

La quatrième année peut être intégrée directement après :

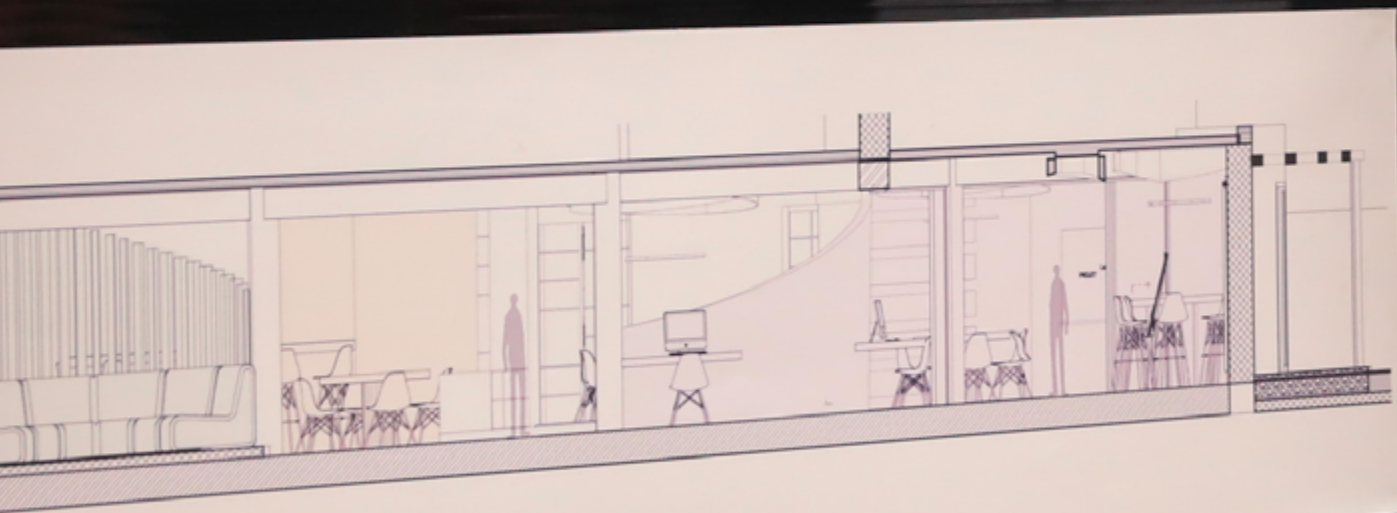
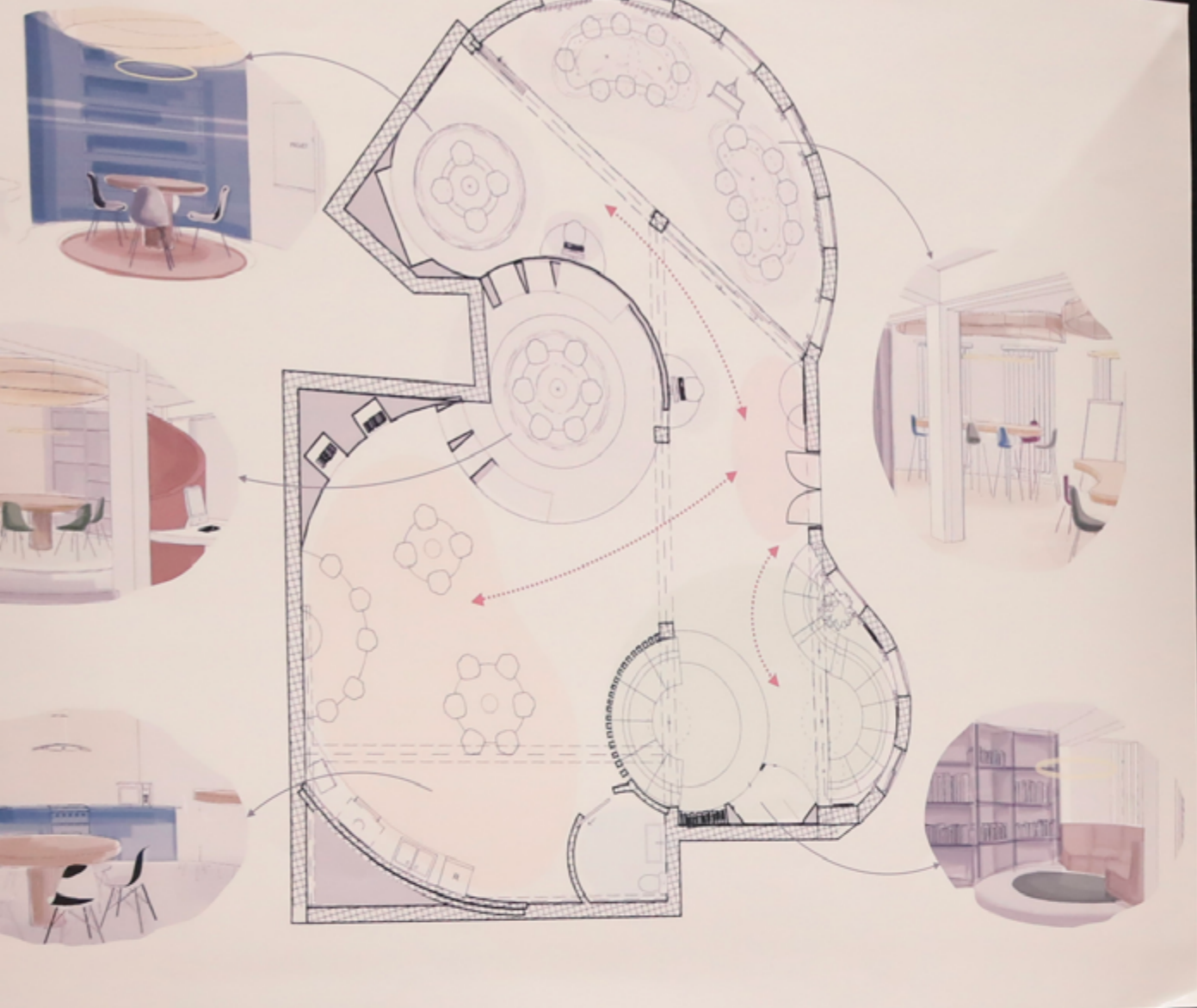
- Titre de niveau 5 spécialisé en design d'espace/architecture d'intérieur ou équivalent
- Expérience significative dans le domaine de l'architecture, l'architecture d'intérieur
- Etude du dossier scolaire et Entretien de motivation et évaluation d'un portfolio artistique

Pourquoi ?

- Pour développer sa créativité et avoir une bonne connaissance des différentes étapes d'un projet de conception d'espace.
- Pour apprendre à jouer avec les volumes, à composer avec les matériaux et la lumière pour répondre aux exigences esthétiques, techniques et pratiques de leurs futurs clients.

Comment ?

- 1ère année : Prépa Design
- 2e année : Acquisition des fondamentaux (stage obligatoire de 8 semaines à effectuer entre la 2eme et la 3eme année)
- 3e année : Approfondissement
- 4e et 5e années : Professionnalisation - en stages alternés de 4 à 6 mois par année

COWORKING

CYCLES ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Des ateliers et des cours ancrés dans la réalité

...qui invitent les étudiants à réfléchir à des cas concrets tout en bénéficiant de l'expertise de grands noms du métier.

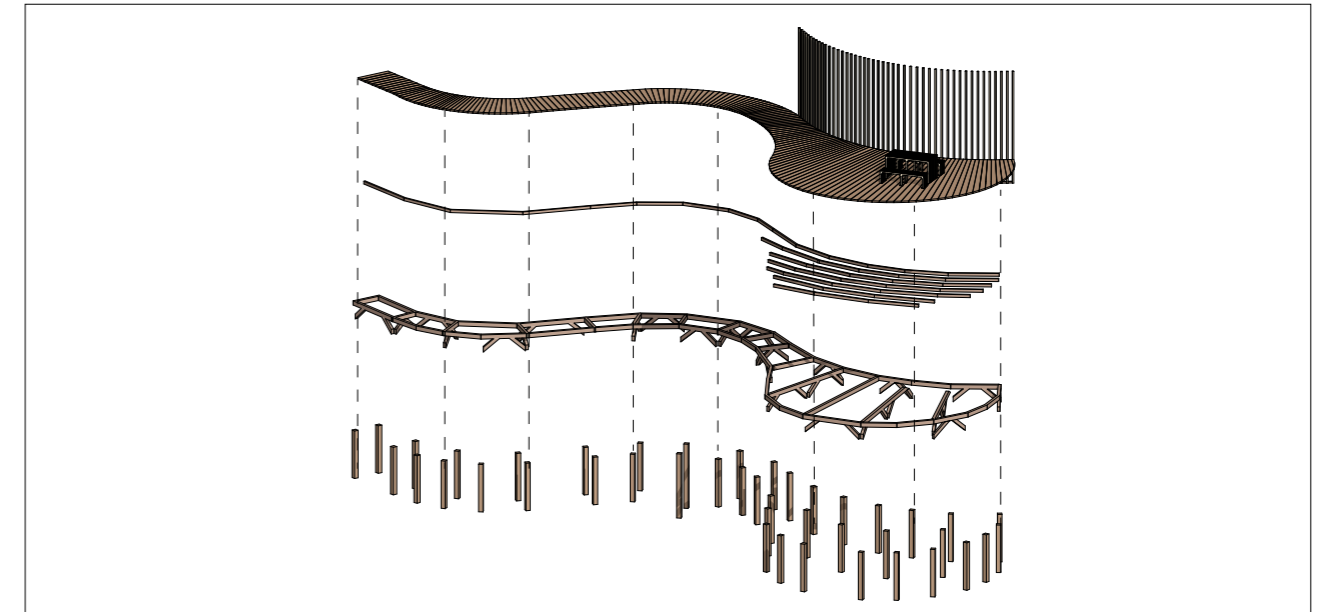
La formation alterne entre enseignements pratiques et cours théoriques. Elle s'articule autour d'ateliers de conception, centrés sur la réflexion autour des théories et réalités de l'espace.

DES WORKSHOPS ET DES MASTERCLASS

... qui permettent d'appréhender toutes les exigences du métier, de la communication client à l'analyse de projet en passant par les techniques de construction et de conception d'espace.

LES 4E ET 5E ANNÉES SONT DEDIEES A LA SPECIALISATION EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Ces deux années sont organisées en stages alternés. Elles s'adressent aux étudiants aguerris et déjà grandement investis dans le domaine de la conception d'espaces particuliers, collectifs, commerciaux ou collaboratifs.

— **Les Cabanes de Villeneuve**

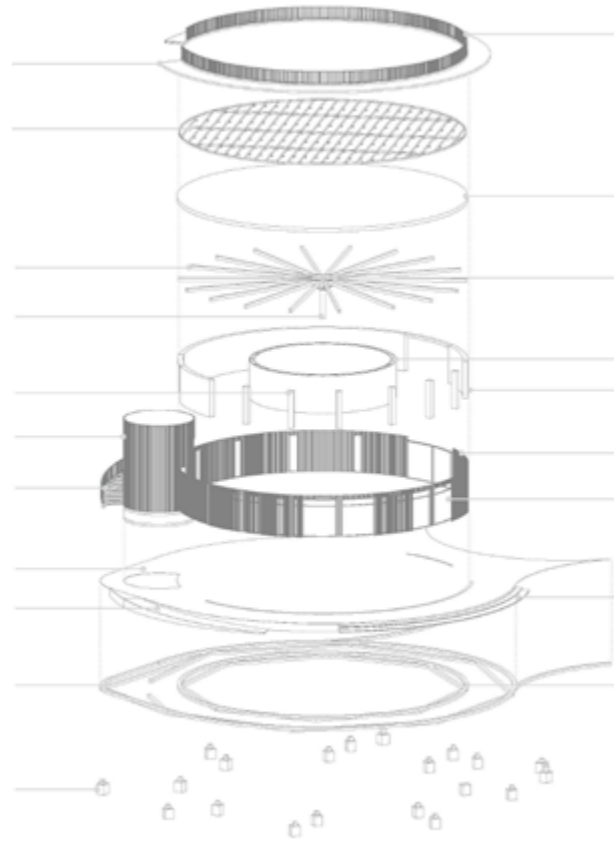
Pour œuvrer dans le sens de la conservation du littoral, les étudiants en fin de cursus de Mastère Design d'Espace de l'ESMA ont proposé des projets de cabanes dans le respect des équilibres naturels, pour le site des Salines de Villeneuve Les Maguelone.

— Léna Gastal

— Oriane Perignon

— Les Salins

Projet de réhabilitation du site des Salins de Villeneuve-lès-Maguelone, lieu culturel de promenade en nature au bord de la méditerranée.

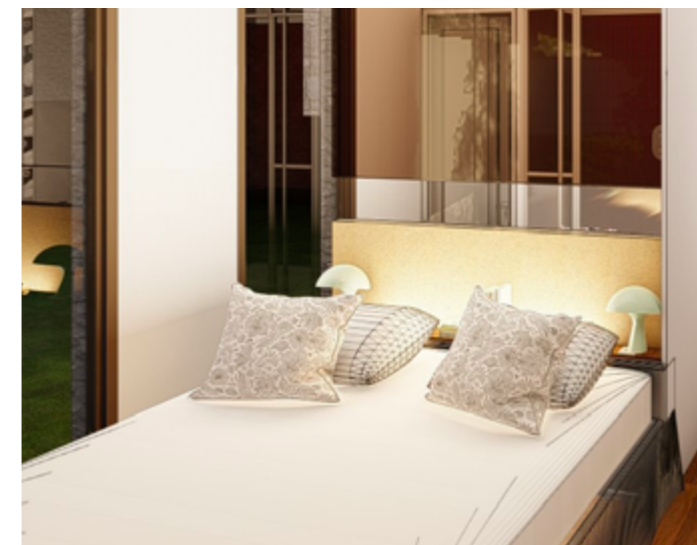
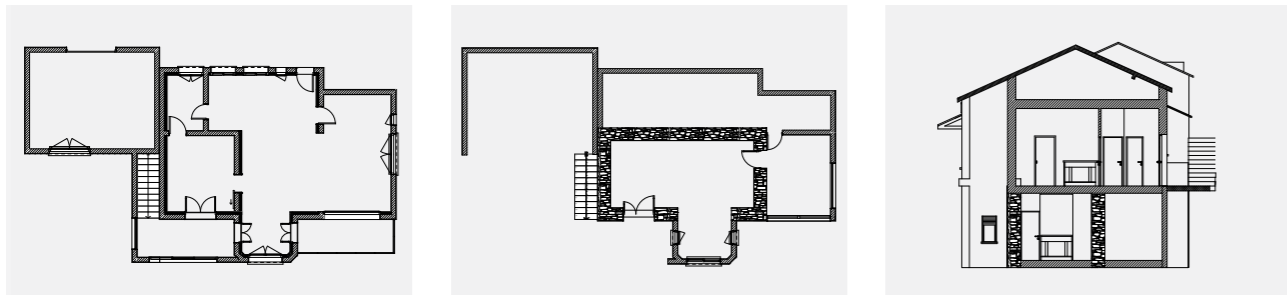
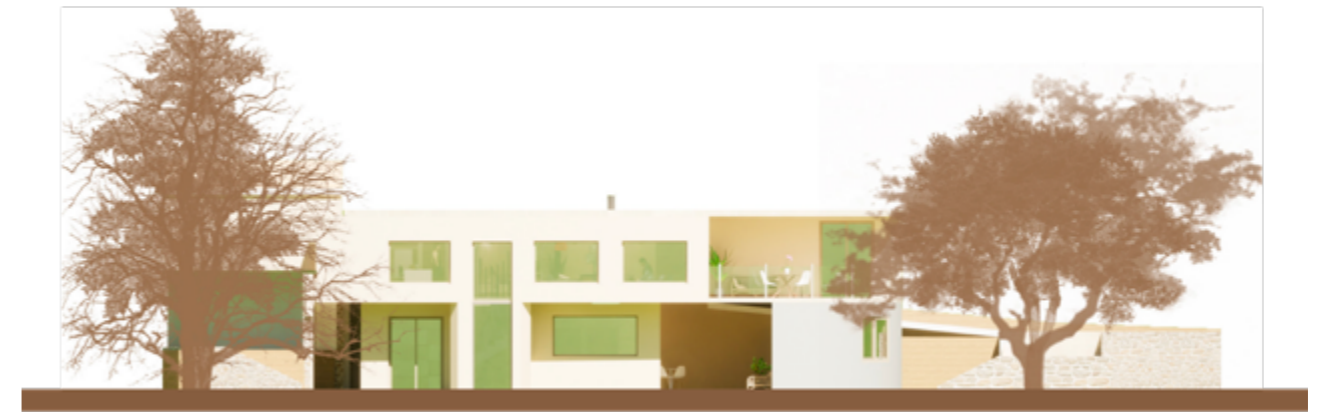

— Collages

L'objectif était ici de réaliser un collage d'une architecture, de création libre. Les étudiants sont sortis des sentiers battus en composant une création architecturale jouant à la fois avec l'imaginaire et le créatif.

— **Maison de vigne**

Travail de rénovation d'une maison de vignes à Millau, pour un client réel. Leur future habitation doit être fonctionnelle et contemporaine, tout en gardant la rusticité du lieu.

Tous nos moyens sont bons pour réussir...

L'équipe pédagogique

du cycle professionnel Design d'espace de l'ESMA regroupe des professionnels impliqués qui font monter les étudiants en compétence tout au long du cursus.

Des équipements et logiciels

utilisés sont ceux des agences et cabinets d'architecture intérieure. Ils permettent aux étudiants d'acquérir une parfaite maîtrise des outils utilisés.

En bref...

En année préparatoire,

plus de 800 heures d'enseignement et 30 heures de cours/semaine.

En 2e année,

plus de 800 heures d'enseignement et 30 heures de cours/semaine.

En 3e année,

plus de 800 heures d'enseignement et 30 heures de cours/semaine.

En 4e année,

plus de 400 heures d'enseignement de fin septembre à mi-février ; puis un stage de 4 mois minimum, à partir de mars.

En 5e année,

un stage de 4 mois minimum jusque début février, puis 400 heures d'enseignement de février à mi-juin.

Et demain ?

Formés aux technologies et études des matériaux, aux outils informatiques et aux normes juridiques, au suivi de chantier et à la méthodologie de projets, à la conception et à la faisabilité, les étudiants de l'ESMA sont opérationnels dès la sortie d'école. Capables de s'adapter au rythme des agences et cabinets, à leurs manières de travailler et aux différents process, ils sont très attendus sur le marché du travail, à des postes de salariés ou en tant qu'indépendants.

La formation de l'ESMA prépare donc très concrètement les étudiants à la réalité économique et technique de différents métiers :

- Architecte d'intérieur, scénographe, designer événementiel, assistant d'architecte, architecte-décorateur, designer d'espaces, chef de projet en architecture intérieure...

Les futurs professionnels ainsi formés répondent aux besoins du marché de l'emploi et possèdent les atouts techniques et artistiques nécessaires au bon développement de leur carrière : créativité, maîtrise des outils, autonomie et gestion de projet.

Leur vision globale du métier leur permet d'assurer des rôles créatifs, comme des postes à responsabilité.

Les futurs employeurs de nos étudiants sont :

- Les cabinets d'architecture et les agences d'aménagement et de décoration intérieure
- Les agences d'événementiel
- Les bureaux de création
- Les bureaux d'études
- Les studios de design d'espaces
- Ils peuvent également devenir freelance

Architecte d'intérieur / Designer d'espace

salarié ou indépendant

L'architecte d'intérieur-designer d'espace est un virtuose de l'agencement des espaces : il aménage, structure et transforme un espace intérieur ou extérieur en fonction des besoins et envies de ceux qui occupent cet espace. Il a pour mission de concevoir des espaces à la fois fonctionnels et esthétiques en prenant en compte les volumes et la lumière en y apportant des couleurs, meubles et objets. Il peut exercer de la sphère privée (appartements, maisons) aux lieux et équipements accueillant du public (commerces, hôtels, restaurants ou des bureaux pour toute activité de services publics ou privés) Il peut également travailler sur de la mise en scène pour des événements commerciaux ou culturels, des aménagements pérennes ou éphémères. Il effectue des relevés, établit des plans, des esquisses et réalise une estimation de coût. Il pilote ensuite la mise en œuvre du projet et assure le suivi du chantier. Il peut travailler seul en indépendant ou au sein d'équipes pluridisciplinaires dans un cabinet d'architecture ou un bureau d'études

Pour exercer ce métier, il faut :

- Une grande créativité afin d'apporter des solutions innovantes et esthétiques.
- Une qualité d'écoute pour comprendre les besoins des clients et prendre en compte les usages qui auront cours dans l'espace rénové.
- Une forte sensibilité liée aux enjeux de la transition écologique et aux évolutions sociétales
- La capacité de travailler en équipe avec les différents corps de métiers intervenant dans une rénovation.
- Une connaissance et une compréhension intime des couleurs, de la lumière et de l'exposition d'une pièce pour faire des propositions d'agencement pertinentes.
- Un grand sens pratique pour effectuer ce travail dans le respect des contraintes budgétaires.
- Une maîtrise satisfaisante des outils de représentation et des techniques de réalisation.

Scénographe

salarié ou indépendant

La qualification de scénographe s'applique plus spécifiquement au domaine des arts et le scénographe est donc spécialisé dans l'aménagement d'espaces pour les musées, l'agencement d'expositions ou la conception d'espaces pour le milieu du spectacle (pièces de théâtre, opéras, ballets, spectacles chorégraphiques...) Il crée les décors en prenant en compte le déplacement du public (dans le cadre d'une exposition) ou l'évolution des comédiens ou danseurs sur scène (dans le cadre d'un spectacle). Il imagine l'espace scénique et le décor en collaboration avec le reste de l'équipe technique et artistique.

Pour exercer ce métier, il faut :

- Être créatif pour pouvoir proposer une scénographie en accord avec l'univers et les propos du spectacle ou de l'exposition.
- Savoir travailler en équipe.
- Comprendre les problématiques du metteur en scène, du chorégraphe, du commissaire d'exposition...
- Avoir des connaissances techniques et artistiques.
- Bien s'organiser pour respecter les délais impartis.

Ils sont anciens de l'ESMA et fiers de l'être !

Nos anciens étudiants sont nos meilleurs ambassadeurs. Leurs parcours multiples et brillants, en France et au-delà, prouvent que nos formations sont porteuses d'avenir.

Nous gardons une relation privilégiée avec nos anciens étudiants. Leur attachement à l'ESMA est aussi fort que la fierté de l'ESMA de les voir réussir dans les domaines qui les passionnent. Certains reviennent faire des conférences et dispenser des workshops. D'autres y enseignent après une carrière en agence.

3000
anciens étudiants
répartis dans
le monde

Nicolas Houel

**ESMA Cycle Architecture
d'intérieur**

**DOCTEUR EN URBANISME
NOCTURNE & FONDATEUR DE
L'OBSERVATOIRE DE LA NUIT**

Ce que lui a apporté sa formation à l'ESMA :

" L'ESMA m'a apporté la détermination de ma trajectoire professionnelle. J'y suis arrivé sans aucune compétence artistique, aucune culture de cet univers dont j'ignorais tout. J'amenais simplement avec moi mes intuitions créatives. Avec l'ESMA, j'ai démarré la création d'une voie académique et professionnelle sur-mesure, que je nourris toujours aujourd'hui. Alors évidemment, l'école m'a ouvert aux connaissances et compétences entendues dans l'environnement artistique mais il y avait aussi cette équipe pédagogique solide et solidaire derrière qui donnait confiance et était toujours très généreuse en accompagnement, en conseil, en valorisation. "

Ce que lui a apporté sa formation à l'ESMA :

" L'école m'a appris à développer ma créativité dans l'analyse des espaces, des volumes, des couleurs... mais j'ai surtout appris à gérer mon organisation. En effet, la formation demande une implication intense et l'organisation de son travail est primordiale pour gérer de front ses études, ses projets et sa vie. "

Anthony Gallien

**ESMA Cycle Architecture
d'intérieur**

**MICRO-ENTREPRENEUR EN
ARCHITECTURE, DESIGN
D'ESPACE, PRODUIT, MOBILIER,
DESIGN INDUSTRIEL**

Portrait Céline Régina

Travailler sur de grands ensembles, non merci ! Céline Régina savait dès qu'elle a entrepris ses études de Design d'Espace à l'Esma qu'elle placerait l'humain est au cœur de son processus de travail au travers d'une architecture de proximité.

Bercée par le monde du bâtiment et du chantier avec un papa qui dirigeait une entreprise de maçonnerie générale dès 1981, Céline Régina était quasiment prédestinée à évoluer dans le secteur de l'architecture de proximité.

Elle a d'ailleurs repris, plus tard en 2019, les rennes de l'entreprise familiale de maçonnerie en cogérance avec ainsi la possibilité d'offrir aux clients la possibilité de pouvoir gérer de très près la partie gros-œuvre de ses projets.

Auparavant, après un séjour à l'île de la Réunion à la sortie de ses études à l'Esma (BTS Design d'Espace) suivi d'un cycle à l'école Le Corbusier à Strasbourg, elle a commencé très tôt à parfaire son réseau avant de créer son agence en 2012, agence implantée à Campagne, proche de Sommières entre Nîmes et Montpellier.

Une décennie plus tard, elle n'a pas varié dans son processus de création qui, au-delà du beau et de l'esthétique, tend à offrir à chacun une amélioration de son cadre de vie et permet de faire de son chez soi un cocon.

L'architecture en tant qu'aventure humaine, c'est possible. Céline Régina en est le symbole ! « Le rapport à l'architecture et aux modes de vie de chacun dans son habitat m'a toujours fasciné », indique-t-elle.

Un credo qu'elle met en pratique en tant que spécialiste de la rénovation et de la réhabilitation. Partir d'un état des lieux et le transformer en quelque chose de mieux, tout en gardant l'esprit de l'endroit et l'accorder aux attentes du client, c'est la passion de Céline Régina, architecte d'intérieur qui s'épanouit totalement dans sa profession au sein de son agence C.Design (a-cdesign.fr).

Elle travaille principalement sur des projets résidentiels de particuliers, réaménagement intérieur, extension et réhabilitation.

Rendre l'architecture accessible à tous sur une création infinie, inspirée par les envies de ses clients, tel est son rôle.

Autrement dit, mettre à disposition des compétences pour créer un projet idéal en liant évidemment esthétique, fonctionnalité et savoir-faire, à taille humaine.

Écoute, réactivité, qualité, tel est le slogan de sa structure, autour de laquelle elle articule son activité à taille humaine. Proximité et bonheur !

Et le monde du design est à vous !

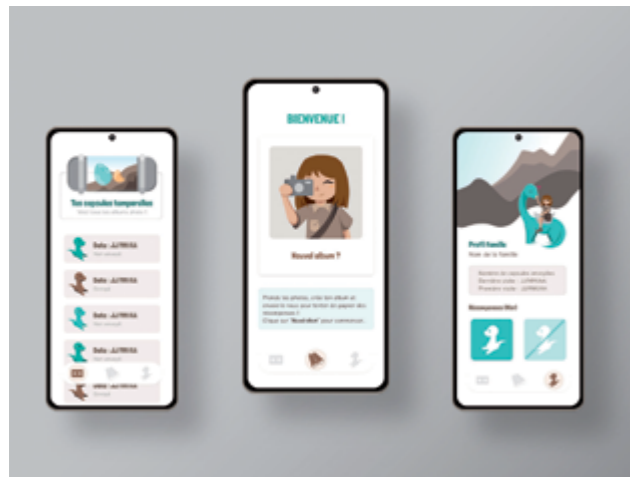
DESIGN GRAPHIQUE

MONTPELLIER ET TOULOUSE

CYCLE PROFESSIONNEL **DESIGN GRAPHIQUE PLURI-MÉDIA** (3 ANS)

Spécialisation pour la 3ème année au choix :

- **MOTION-DESIGN**
TOULOUSE UNIQUEMENT
- **COMMUNICATION DIGITALE**
MONTPELLIER UNIQUEMENT

Pour qui ?

Pour tous les profils créatifs qui veulent transformer leur attrait pour le graphisme en métier.

La première année du cycle Design graphique peut être intégrée après :

- Un bac + 1 ou titre de niveau 4 spécialisé en arts appliqués
- Une année de Prépa Design ESMA
- Un test d'entrée, l'étude du dossier scolaire de l'élève, un entretien de motivation et l'évaluation d'un portfolio artistique

L'entrée en 3ème année (cycle de spécialisation) peut se faire après :

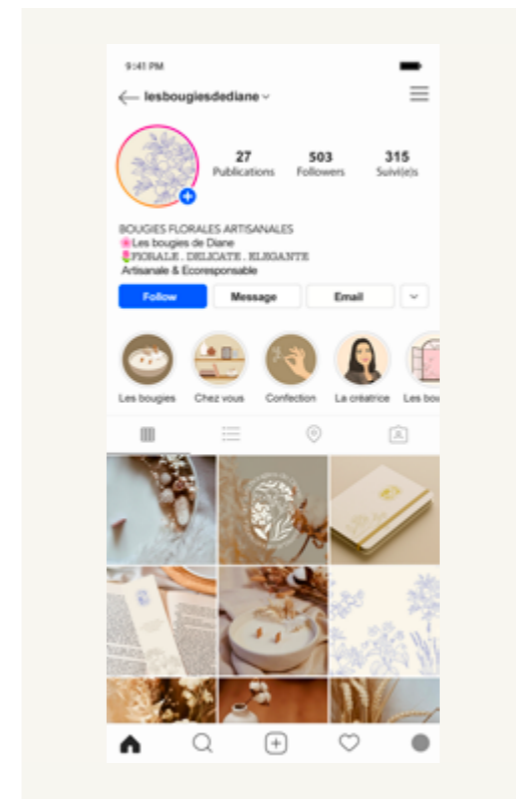
- Un bac + 2 ou un titre de niveau 5 spécialisé ou équivalent en arts appliqués
- Une expérience significative dans le domaine du design, de la 3D ou de la communication
- Un test d'entrée, un entretien de motivation et l'évaluation d'un portfolio artistique

Pourquoi ?

- Pour préparer aux métiers liés à l'univers du design graphique - des métiers qui sont en perpétuelle évolution.
- Pour apprendre aux étudiants des méthodologies de travail et un sens aigu de l'adaptation.
- Pour apporter une culture et des références artistiques poussées ainsi qu'une bonne connaissance de l'écosystème professionnel lié au design graphique.
- Pour envisager une carrière solide dans des domaines variés.

Comment ?

- 1ère année : Acquisition des fondamentaux (Stage de 8 semaines entre la 1ère et la 2ème année)
 - 2ème année : Approfondissement
 - 3ème année : Professionnalisation et spécialisation 2 options possibles :
 - Motion-design (Toulouse uniquement)
 - Communication digitale (Montpellier uniquement)
- 4 à 6 mois de stages

— Les bougies de Diane
Travail de design graphique et de communication pour un client réel.

— Travail d'affiches sur le thème de la typographie

— Le Musée de l'Abbaye

Travail d'une nouvelle communication pour un client réel : l'Abbaye de Saint Guilhem Le Désert (cité médiévale faisant partie des Plus beaux villages de France).

L'Année de spécialisation faites vos choix !

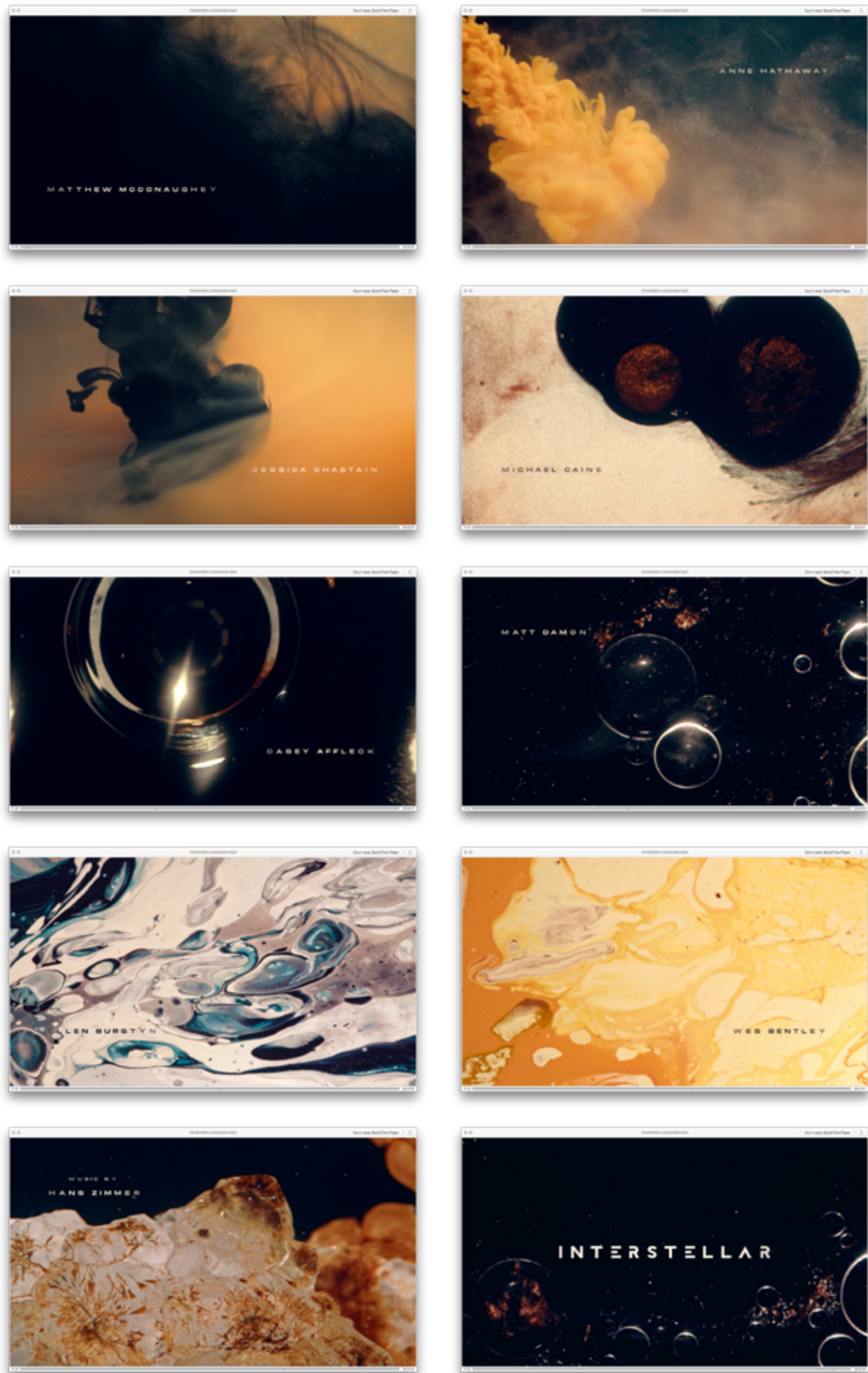
La 3e année du cycle Design Graphique est le moment de choisir son domaine de prédilection, et de s'y consacrer pleinement ! Pour cette dernière année d'études - qui comporte de 4 à 6 mois de stage - deux options s'offrent aux étudiants : L'Année de spécialisation faites vos choix !

La spécialité **MOTION DESIGN**

Dispensée à **Toulouse**, elle prépare aux métiers de directeur artistique, de motion designer, de designer graphique, de chef de projet motion design..., et permet d'intégrer des structures aussi diverses que des agences de développement web, des studios de création numériques, des agences de communication et publicités ou les services de communication et de marketing d'entreprises.

La spécialité **COMMUNICATION DIGITALE**

Dispensée à **Montpellier**, elle prépare aux métiers de directeur artistique, de design graphique, de chef de projet design..., et permet d'intégrer des structures aussi diverses que des agences de développement web, des studios de création numériques, des agences de communication et publicités ou les services de communication et de marketing d'entreprises.

— Interstellar - Travail de générique sur le thème "Interstellar"

— La maison de la nature

Travail d'affiches pour la valorisation de Maison de la nature de Lattes et de la faune de l'étang du Méjean.

Tous nos moyens sont bons pour réussir...

L'équipe pédagogique

du programme design graphique de l'ESMA est constituée d'intervenants ancrés dans le monde professionnel.

Les équipements et logiciels

utilisés sont ceux utilisés par les agences de communication et studios de création.

En bref...

En 1e année,

plus de 800 heures d'enseignement et plus de 30 heures de cours/semaine.

En 2e année,

plus de 800 heures d'enseignement et plus de 30 heures de cours/semaine.

En 3e année,

entre 700 et 750 heures d'enseignement avec un volume variable en fonction du choix de l'option choisie et stage obligatoire de 4 à 6 mois en fin de cursus avant le passage des épreuves de fin d'études en décembre N+1.

Et demain ?

Les spécialisations proposées pour ce cursus sont en lien avec la réalité du marché de l'emploi et reconnues par la profession. Elles permettent de développer une expertise et des compétences facilitant l'entrée dans le monde du travail.

À l'issue du cursus **Design graphique plurimédia**, les débouchés sont multiples, dans le **graphisme**, l'**univers du web**, la **publicité**, l'**édition**, la **communication**, la **création visuelle**, l'**illustration**, en tant que salarié ou en freelance.

Les futurs employeurs de nos étudiants sont :

- Les agences de communication généralistes et web
- Les studios de création publicitaire
- Les studios de création visuelle
- Les maisons d'édition
- Tout service de communication et de marketing en entreprise ou institutions publiques ou privées

Le chiffre qui motive

74%

**d'insertion en milieu professionnel
à 6 mois post diplôme**

(promotion 2019 à 2021 - enquête de février à avril 2023)

**56 diplômés en 2022
99% de réussite**

Designer graphique

salarié ou indépendant

Le designer graphique donne vie aux images ! Sa créativité, son sens de la composition, sa maîtrise technique, sont autant d'atouts qu'il met au service de ses clients ou de l'entreprise qui l'emploie. Chaque projet comporte des défis que le graphiste relève admirablement ! Son univers artistique lui permet de se démarquer, et de proposer des contenus graphiques impactants, efficaces et cohérents avec l'identité de marque.

Pour exercer ce métier, il faut :

- De la créativité, et encore de la créativité ! Son imagination débordante lui permet de concevoir des designs innovants.
- Une maîtrise technique sans faille : les logiciels de conception graphique n'ont aucun secret pour lui !
- Un grand sens de l'esthétique : le graphiste maîtrise le "beau" dans sa conception la plus universelle. Dans ses créations, il use de couleurs, de formes, de textures extrêmement variés !
- Une bonne capacité à travailler en équipe : son sens de l'écoute et son aptitude à collaborer avec d'autres corps de métier lui permettent d'élaborer des propositions au plus près des attentes du client / de l'entreprise.

Directeur artistique

salarié ou indépendant

Le chef de la création, c'est lui ! Le DA possède un univers créatif extrêmement riche, et il sait s'adapter à tous types de demandes. Pour chaque projet, il est capable de s'immerger dans l'univers propre à chaque client, afin de se l'approprier et de concevoir des designs cohérents. Sa vision est son plus grand atout, et le Directeur Artistique est capable de guider ses équipes créatives pour un résultat optimal !

Pour exercer ce métier, il faut :

- Une inventivité sans limite : c'est un leader créatif, et sa capacité à imaginer et à concevoir est sans pareille !
- Une excellence culture visuelle : le Directeur Artistique est au fait des nouvelles tendances, ainsi que des courants qui ont marqué l'évolution de la conception graphique. Cette culture artistique lui permet d'avoir un temps d'avance, et d'anticiper les futures pratiques.
- Du leadership : c'est un meneur d'homme, et il est capable d'insuffler une dynamique à ses équipes. Inspirant et motivant, il guide admirablement ses équipes vers l'atteinte des objectifs communs.

— Création de packaging pour la marque Xocola

Conception des packaging de cette marque de tablette de chocolat faisant en sorte de traduire visuellement l'histoire, l'origine et l'ambiance du produit.

Motion designer

salarié ou indépendant

Créatif digital, le motion designer a le sens du rythme, de l'animation et de l'image. Ce professionnel donne vie aux images, et les met en mouvement dans le but de concevoir un message clair, impactant, tantôt ludique ou informatif. Le motion designer conçoit des animations pour des univers très variés, et il est capable de s'adapter à la demande du client / de l'entreprise.

Pour exercer ce métier, il faut :

- Une grande technicité : grâce à une maîtrise experte des logiciels d'animation et de modélisation, il transforme des concepts abstraits en séquences narratives, à la fois dynamiques et captivantes,
- Son imagination débordante lui permet de réaliser des animations percutantes, en cohérence avec l'univers du client,
- Grâce à un sens de la narration ineffable, le motion designer est capable d'embarquer le spectateur, et de lui transmettre un message clair et impactant !
- Une bonne capacité à résoudre les problèmes de performance, identifier et corriger les bugs.

— Priscille de Rekeneire, Les Vedettes

Priscille de Rekeneire

ESMA Design Graphique

**ILLUSTRATRICE /
GRAPHISTE FREELANCE**

Ce que lui a apporté sa formation à l'ESMA :

« La formation m'a apporté un métier ! Je suis arrivée avec des affinités pour l'esthétique des choses, des connaissances en histoires de l'art et quelques expérimentations plastiques personnelles. Je suis sortie avec une idée précise de ce à quoi tout cela allait me servir. J'ai acquis un savoir-faire qui me permet aujourd'hui de vivre cette passion. Au-delà de la technique, j'ai assimilé une vision du métier, un sens critique, un savoir penser. On n'apprend pas à devenir uniquement exécutant ou technicien, on apprend à réfléchir... à avoir son éthique et sa philosophie du métier. »

Yoan de la Fontaine

ESMA Cycle Design Graphique

**MOTION DESIGNER
INDÉPENDANT**

Ce que lui a apporté sa formation à l'ESMA :

« Le design graphique m'a surtout appris à composer des images, à enrichir ma culture (graphique et publicitaire), à travailler la typographie et les couleurs ainsi qu'à justifier mes choix graphiques. Le motion m'a plus appris à réaliser des story-board, à comprendre les principaux logiciels d'animation (surtout After Effects et Cinema 4D) et à développer encore plus ma créativité. »

Portrait Sébastien Jermer

Photoshop a servi de révélateur à Sébastien Jermer au point qu'il délaissa ses études de commerce pour intégrer la section Design Graphique de l'Esma. Le début d'un parcours riche et varié qui l'a mené au poste de directeur artistique de l'agence CDO à Bordeaux après un long séjour en Nouvelle-Calédonie, sans oublier « La Belle Collab », un site qui propose des t-shirts en séries limitées, créés par et pour des artistes.

Photoshop ! Tout le monde connaît ce logiciel de retouche de traitement et de dessin assisté par ordinateur. Un système d'exploitation désormais trentenaire qui eut l'effet d'un véritable déclic pour Sébastien Jermer, happé par la passion du graphisme.

A l'Esma, il put développer son sens artistique, sa curiosité, son ouverture d'esprit. « J'en suis sorti avec un profil créatif affirmé », affirme-t-il aujourd'hui.

Un profil qui l'emmena jusqu'en Nouvelle Calédonie après une collaboration chez Com-Océan près d'Avignon. C'est bien connu, les voyages forment la jeunesse et l'occasion fait le larron.

Le voyage avec un copain en Pacifique Sud s'est finalement transformé en long séjour de cinq ans, avec une belle opportunité professionnelle au sein de l'agence Coup d'Ouest et in fine un poste de DA. Avec à la clé, la chance de pouvoir travailler pour Mercedes, Oreo, Panzani, Citroën, Quick, Subaru.

Sébastien Jermer est ensuite rentré en métropole, à Bordeaux, et a continué l'aventure avec Coup d'Ouest qui avait créé une succursale « l'Agence CDO.

Un nouveau challenge avec des missions variées : identité, visuelle, campagnes de pub, édition, packaging et surtout du web où la demande pour la métropole et la Nouvelle-Calédonie. Et notamment une campagne internationale afin de dynamiser le tourisme calédonien avec pour cible plusieurs pays (France, Suisse, Allemagne, Italie, Japon, États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie). Un projet diffusé dans le monde entier sur de nombreux supports : affichage, presse, habillage de bus et tramway, vidéo, web... (sebastienjermer.com)

Plus personnel, le projet La Belle Collab créé avec un ami, tient à cœur à notre ancien étudiant de l'Esma. Ce site propose des t-shirts en séries limitées, créés par des artistes avec leurs œuvres d'art, projet né au fil des différents confinements et la fermeture des espaces dédiés à la culture. L'objectif est de proposer un produit rare et original, à l'image du monde de l'art, des artistes comme Siko, un ancien de l'ESMA

Avec une idée force, que l'art puisse intéresser le plus de personnes possibles et pas juste un public averti en intégrant parallèlement une démarche éthique : les t-shirts sont imprimés en France avec des encres à l'eau éco-certifiées sur du textile 100% coton bio. Même les emballages d'expédition sont en papier recyclable.

Pour le moment Sébastien Jermer gère cette activité sur son temps libre. Le but étant de proposer régulièrement de nouveaux artistes et de nouveaux t-shirts. (labellecollab.fr ; Instagram : @labellecollab).

Repoussez
vos limites
créatives

CYCLE ILLUSTRATION
CONCEPT ART

ILLUS- TRATION CONCEPT ART

MONTPELLIER

• **CYCLE PROFESSIONNEL ILLUSTRATION CONCEPT ART**
(3 ans, TITRE RNCP Niv. 6)

Pour qui ?

Pour tous ceux qui souhaitent faire de leur passion un métier, développer un univers graphique

La première année du cycle professionnel Illustration Concept Art peut être intégrée après :

- Un BAC +1 ou titre de niveau 4 spécialisé en arts appliqués et niveau de dessin requis
- L'étude du dossier scolaire de l'élève, un entretien de motivation et évaluation d'un portfolio artistique témoignant d'une culture de l'image, d'un univers personnel et de solides bases en dessin.
- Les prépas Design et Entertainment de l'ESMA offrent les voies les plus directes pour intégrer ce cursus.

Pourquoi ?

- Pour cultiver la pratique et la sensibilité créatives de chacun.
- Pour inciter chaque étudiant à développer un univers graphique personnel et lui permettre de proposer un concept esthétique et cohérent afin de répondre à une demande précise.
- Pour appréhender dans sa globalité la chaîne de production d'un projet de conception artistique et sa cohérence visuelle.
- Pour apprendre à maîtriser les différentes approches de l'image fixe 2D, digitale ou traditionnelle, et à créer des environnements et des personnages dessinés.

Comment ?

- 1ère année : acquisition des fondamentaux
- 2e année : approfondissement et stage en fin de 2e année (6 semaines minimum)
- 3e année : professionnalisation et réalisation du projet de fin d'études
- Un temps plein en présentiel sur toute l'année scolaire avec une alternance d'**enseignements théoriques**, d'**ateliers**, de **workshops** et de **masterclass**.
- De multiples **rencontres avec des professionnels** reconnus dans les métiers de l'illustration, du concept art, de l'écriture et de l'édition.
- Un **approfondissement du dessin** sous toutes ses formes : dessin d'observation et dessin analytique, croquis au sein d'ateliers, exploration des outils numériques, des pratiques de scénarisation et de narration.
- Un développement des **compétences en management et en gestion de projet** pour élargir les perspectives de carrière.
- Des **projets de plus en plus exigeants** au fil des ans et des **apprentissages en anglais** pour permettre aux étudiants d'envisager une carrière à l'étranger.

— Travail d'illustration pour un livre original, par Marion Vastesaeger

"Maddie et Charlie décident un soir d'inventer des histoires. Leur imagination débordante va les propulser dans des mondes magiques où elles rencontreront des personnages hors du commun et vivront des aventures étonnantes !"

Le marché du travail vous tend les bras !

Le projet de fin d'études, présenté à un jury de professionnels de l'image lors du Grand Prix ESMA en fin de 3e année, permet de constituer un book professionnel cohérent et d'accélérer l'accès au marché du travail.

À la fin du cursus, chacun aura développé une méthodologie de travail et saura manipuler techniques traditionnelles et digitales, des compétences essentielles pour préparer une belle intégration sur le marché du travail, quel que soit le métier envisagé.

— Travail d'illustration pour le roman "Marcherève" par Pierre Gaux (1er Prix 2023)

"L'étrange commence là où s'arrête l'imagination. C'est la voix dans le vent. C'est les gargouilles en plein ciel et les chimères qui s'embrument, la Dame debout sur le lac. C'est ce que traquent les chasseurs aux lames d'argent que nous devons devenir."

Tous nos moyens sont bons pour réussir...

L'équipe pédagogique

du cycle Illustration Concept Art est constituée d'intervenants professionnels impliqués proposant un parcours cohérent et progressif.

Les équipements et logiciels

Les équipements informatiques et logiciels professionnels mis à disposition des étudiants (Photoshop, Illustrator, InDesign, Blender) sont utilisés intensivement tout au long de la scolarité. Ils sont parfaitement adaptés aux besoins et aux usages du marché.

CYCLE ILLUSTRATION
CONCEPT ART

En bref...

En 1ère année

plus de 800 heures d'enseignement et plus de 29 heures de cours par semaine.

En 2e année

plus de 800 heures d'enseignement et plus de 28 heures de cours par semaine. Stage de 6 semaines obligatoire.

En 3e année

plus de 800 heures d'enseignement et 27 heures de cours par semaine. Suivi personnalisé du projet de fin d'étude et ce jusqu'à la présentation en septembre des projets de fin d'étude pour le jury d'évaluation.

Et demain ?

À l'issue de la formation, les jeunes professionnels pourront accéder à tous les métiers des arts dessinés et envisager diverses voies professionnelles en tant que dessinateur illustrateur pour le compte d'entreprises de type PME, d'entreprises de taille intermédiaire et de grandes entreprises dans les secteurs suivants :

- L'édition (jeunesse, loisirs, BD, presse)
- Le jeu vidéo
- Le Cinéma et l'Animation
- La communication visuelle (graphisme, motion design)
- L'enseignement et l'éducation
- Les arts plastiques
- La presse

Ces métiers peuvent être exercés sous statut salarié ou en indépendant.

Le chiffre qui motive

83%

de taux de satisfaction des
étudiants à l'issue de leur
formation

(chiffres promotion 2022)

Illustrateur graphiste

salarié ou indépendant

Créatif et à l'écoute, professionnel à la fois rêveur et pragmatique, l'illustrateur graphiste se réinvente en permanence pour proposer des visuels artistiques variés destinés à des affiches, publicités, couvertures de livres, illustrations éditoriales... Son travail consiste à communiquer efficacement des idées, des messages ou des narrations à travers des images visuellement attrayantes.

Pour exercer ce métier, il faut :

- Une parfaite maîtrise des logiciels d'illustration et de conception graphique doublée d'une grande créativité.
- Une capacité d'adaptation à chaque sujet pour se renouveler à chaque projet.
- Un souci du détail pour garantir la qualité du résultat.

Concept artist

salarié ou indépendant

Le concept artiste est un artiste responsable de la création d'illustrations et d'images visuelles définissant l'univers visuel d'un projet artistique. Ses illustrations servent de référence pour les décors, les personnages, les véhicules et les éléments visuels du projet.

Pour exercer ce métier, il faut :

- Une belle créativité afin de proposer des concepts originaux et visuellement captivants.
- Des compétences techniques pour créer des personnages et des environnements imaginatifs et donner vie à ses idées.
- La capacité de travailler en équipe pour créer en harmonie avec les réalisateurs et les producteurs.
- Une connaissance et une compréhension intime des couleurs, de la lumière et de l'ombre permettant de créer des ambiances visuelles convaincantes.
- Une bonne capacité à recevoir les retours de l'équipe d'animation pour ajuster le concept.

Character designer

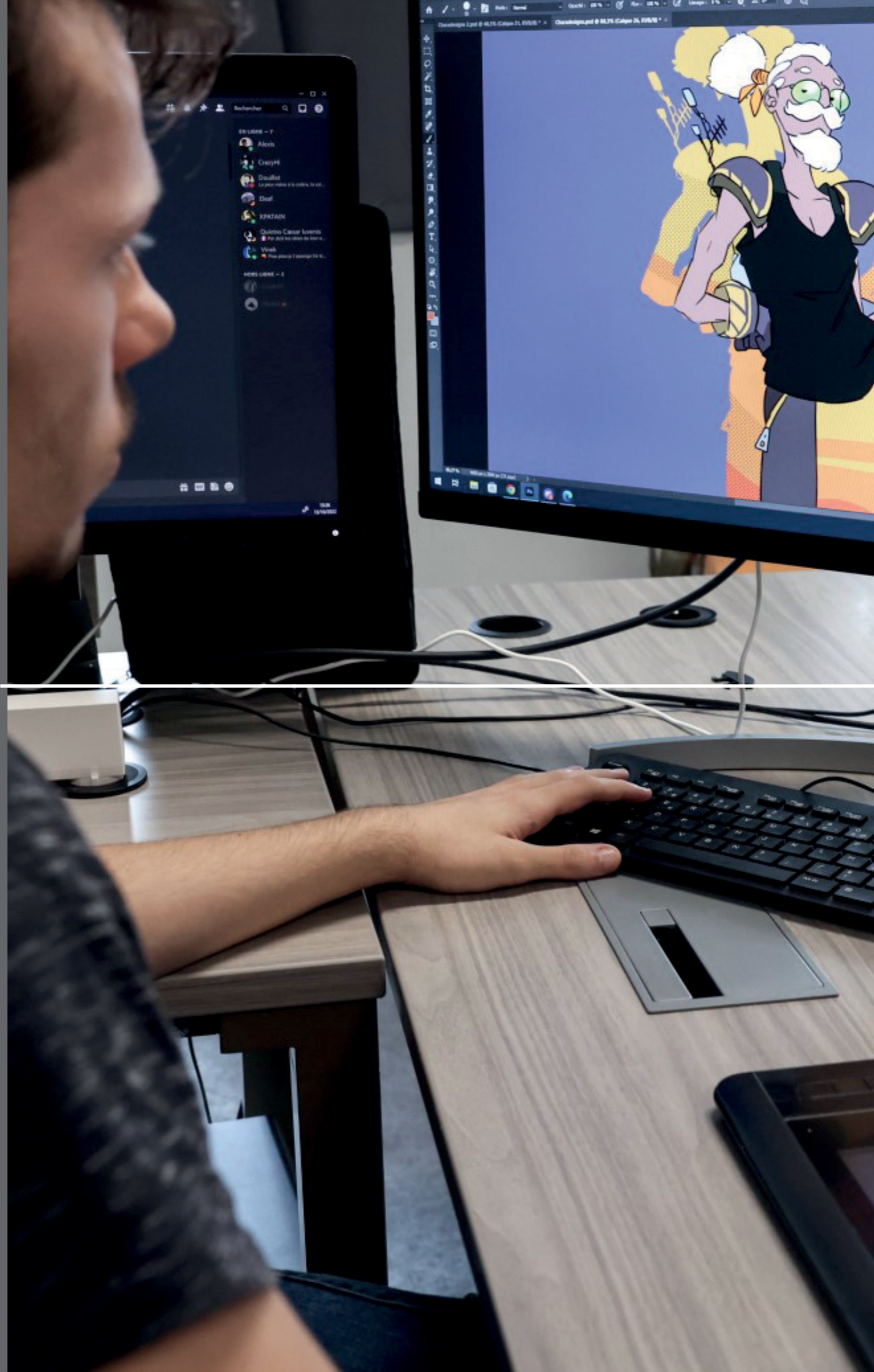
salarié ou indépendant

Par son imagination débordante et son envie de créer, le character designer donne vie à des personnages originaux pour une grande variété de projets artistiques : jeux vidéo, films d'animation, bandes dessinées... Il imagine leur apparence physique, leur personnalité et leurs émotions pour nourrir l'histoire de manière concrète et crédible.

Pour exercer ce métier, il faut :

- Une grande capacité à concevoir des personnages uniques et mémorables.
- Des qualités psychologiques permettant de créer des personnages crédibles.
- Des compétences techniques qui permettent de passer de l'idée à sa réalisation.
- Un grand sens de l'esthétique et de la composition pour créer des personnages visuellement attrayants.
- Un sens du travail en collaboration pour s'adapter aux exigences du projet.

Dessinateur de presse

salarié ou indépendant

Avec son coup de crayon unique et son regard affûté sur l'actualité, le dessinateur de presse est un artiste indispensable à tout organe de presse démocratique. Toujours en alerte, il crée des dessins humoristiques et satiriques pour les journaux, magazines et médias imprimés. Son travail vise souvent à commenter l'actualité et les problèmes sociaux d'une manière visuellement percutante.

Pour exercer ce métier, il faut :

- Un bon esprit de synthèse pour traduire de façon graphique et concise les faits de société avec humour.
- Un grand sens de l'observation pour capturer les traits distinctifs des personnages et des situations.
- Une grande créativité et un esprit critique afin de porter un angle de vue original et pertinent sur les événements d'actualité.
- Un goût pour l'actualité.

— Salamandastron

Illustrations d'un compte
chevaleresque par Chên Voillery

Story-boarder

salarié ou indépendant

On fait appel au story-boarder pour ses talents de dessinateur et sa capacité à traduire le scénario ou le script en une série d'illustrations qui représentent les différentes séquences et les actions clés d'un projet artistique (le storyboard). Que ce soit pour un film, une série animée ou un jeu vidéo, il a un rôle déterminant dans le passage de l'idée à sa réalisation concrète.

Pour exercer ce métier, il faut :

- Une bonne maîtrise du dessin et de la narration visuelle afin de créer les concepts détaillés et inspirants, clairs et compréhensibles.
- Un bel esprit de synthèse.
- Un sens de la mise en scène, du cadrage et du rythme pour rendre les séquences dessinées dynamiques et captivantes.
- Une capacité à travailler en collaboration avec les réalisateurs, les scénaristes, et les concept artists pour garantir la cohérence visuelle du projet.
- Une grande souplesse pour ajuster son travail en fonction des retours et de l'évolution du projet.

Lorenzo Mastroianni

ESMA Cycle ICA

SENIOR CONCEPT ARTIST
CHEZ CD PROJEKT RED

Ce que lui a apporté sa formation à l'ESMA :

« Ce qui m'a beaucoup aidé au démarrage de ma carrière, c'est le fait que la plupart des professeurs sont des professionnels. En plus d'une solide base théorique, ils nous ont très rapidement confrontés à la réalité du métier d'illustrateur. Notamment à des problématiques de logistique et de gestion auxquels nous sommes rapidement confrontés lorsque l'on se lance à notre compte. »

Baptiste Serrano
(NAZU)

ESMA Cycle ICA

ILLUSTRATEUR INDÉPENDANT

Ce que lui a apporté sa formation à l'ESMA :

« La formation au numérique m'as beaucoup appris, notamment pour créer les maquettes de mes différents projets, que ce soit pour de la peinture ou pour faire des planches de recherches pour un client. »

Travaux d'illustration de Yohan Colombié-Vivès

Portrait Yohan Colombié-Vivès

Dessin quand tu nous tiens ! Après une expérience professionnelle dans un cabinet d'architecture, Yohan Colombié-Vivès a retrouvé ses premières amours en intégrant le Cycle professionnel Illustration à Montpellier pour devenir auteur-illustrateur. Une discipline, un art dans lequel il excelle et s'épanouit.

Moins de contraintes, plus d'imagination ; la liberté de création a fini par l'emporter chez Yohan Colombié-Vivès après une expérience en architecture, histoire d'amortir durant quatre ans un brevet technique en habitat et architecture.

Une expérience professionnelle qu'il jugea à un moment donné trop contraignante.

Grâce à un accompagnement de Pôle emploi, il intégra l'école et son cycle professionnel d'illustration. Trois ans complets et variés faits d'illustration « tradi » mais aussi de numérique.

Sans perdre de temps, il créa immédiatement sa structure indépendante, fit jouer son carnet d'adresses notamment à Moissac sa commune pour l'élaboration d'un annuaire des associations ponctué d'illustrations.

De fil en aiguille, les portes se sont ouvertes avec une volonté de s'adapter au marché, « je ne veux pas m'enfermer dans un créneau, j'essaie d'être polyvalent ».

Son panel s'est étoffé au gré des rencontres même s'il préfère la fiction, la création d'un univers singulier, son créneau phare.

Grâce à son style « modulable », le Gersois peut tout à la fois s'adresser à la jeunesse, aux adultes, traités des sujets de société entre autres.

Ainsi il traita de la famille dans un album intitulé Vacances en familles (l'Agrume, 2020) puis de la grippe (texte Pierre Bessière,

Edp Science, coll. Carnet de Labo, 2021), de la biodiversité (texte Julie Lardon, La poule qui pond, coll. Mondes Futurs, 2020) ou encore Un an d'actualités illustrées (Albert petit journal Illustré, La poule qui pond, 2020). Les livres jeux ne lui sont pas étrangers avec par exemple Au secours de Cléopâtre (texte Lylian, coll. Escape, Glénat, 2018).

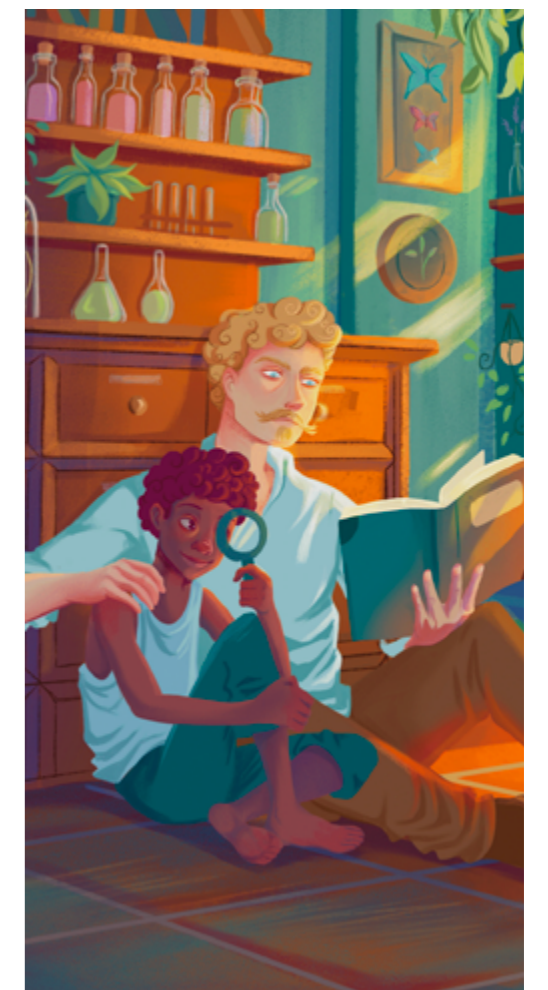
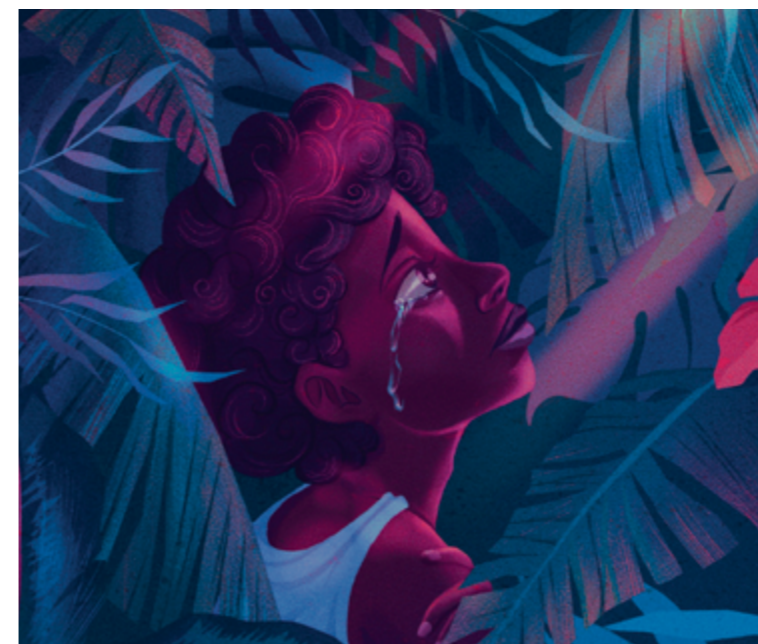
Au secours Cléopâtre, c'est une centaine d'illustrations, à la fois des personnages, des ambiances décor, des objets, à destination d'enfants de 10-12 ans.

De facto, le trait de son dessin change et s'adapte à chaque tranche d'âges.

Un métier passion qui l'amène aussi à enseigner : des workshops à l'ESMA, enseignant en faculté à Montauban, en tant que prof pour les licences niveau 1, 2 et 3 en ce qui concerne le dessin technique et l'appropriation des techniques traditionnelles (peinture, acrylique, médium, encre de Chine, etc.).

De même il assure aussi des cours un peu plus magistraux avec des Masters édition 1 autour de la relation texte et images et de la conception graphique.

Une relation texte-images qui suppose d'être curieux, d'avoir de la rigueur pour pouvoir tenir sur le long terme, d'afficher de l'enthousiasme, des qualités que Yohan Colombié-Vivès juge indispensables pour ceux qui se destinent à ce métier passion !

— **Noir vanille** par Laurie Fontaine
(2ème Prix 2023)

Roman graphique sur le thème de
l'abolition de l'esclavage.

Le bonheur
étudiant, ça ne
s'apprend pas.
Ça se vit !

Campus de Toulouse

LES CAMPUS

Votre **apprentissage** dans un cadre exceptionnel.

Votre quotidien dans des locaux **confortables**

Votre expérimentation entre les mains de professionnels
venus du **terrain**.

Votre apprentissage de la technique servi par
un **matériel de pointe**.

**Sur les campus de l'ESMA, c'est une nouvelle vie qui
commence ...**

Campus : lequel sera le votre ?

Montpellier
Toulouse

Et si le vrai luxe, pour un étudiant, c'était l'espace ?

Espaces pour apprendre, espaces pour se détendre... tous les campus ESMA ont été développés dans l'optique de favoriser le bien-être étudiant. Tout y a été pensé dans le moindre détail.

Nos locaux sont récents, nos salles informatiques sont régulièrement renouvelées pour proposer **les toutes dernières technologies.**

Les outils techniques mis à disposition des étudiants sont **à la hauteur des ambitions créatrices de chacun.**

**INFRASTRUCTURES
CONFORTABLES
SALLES DE DESSIN
SALLES INFORMATIQUES
CAFÉTÉRIA
ÉQUIPEMENTS
HIGH TECH
ROOFTOP
AUDITORIUMS
PLATEAUX DE
TOURNAGE
BIEN-ÊTRE
STUDIOS SON
SALLE DE FITNESS
ÉPANOUISSEMENT
LARGES ESPACES
DE TRAVAIL
RÉSIDENCES
ÉTUDIANTES
ATELIERS**

L'ESMA, c'est 7 campus

En France et au Québec. Nos campus sont situés dans des quartiers dynamiques. Les étudiants peuvent s'y rendre facilement à pied, à vélo ou en transports en commun.

ESMA Montpellier

- Prépa Entertainment *
- Cinéma d'Animation 3D et Effets Spéciaux *
- Jeu Vidéo *

• Prépa Design

• Illustration Concept Art

• Design graphique

• Architecture d'intérieur

ESMA Lyon

- Prépa Entertainment *
- Cinéma d'Animation 3D et Effets Spéciaux *

ESMA Nantes

- Prépa Entertainment *
- Cinéma d'Animation 3D et Effets Spéciaux *

ESMA Rennes

- Prépa Entertainment *
- Cinéma d'Animation 3D et Effets Spéciaux *
- Jeu Vidéo *

ESMA Montréal

- Mise À Niveau Artistique
- Cinéma d'Animation 3D et Effets Spéciaux *

ESMA Toulouse

- Prépa Entertainment *
- Cinéma d'Animation 3D et Effets Spéciaux *
- Jeu Vidéo *

• Prépa Design

• Design graphique

ESMA Bordeaux

- Prépa Entertainment *
- Cinéma d'Animation 3D et Effets Spéciaux *

À vous de voir !

Venez nous rendre visite et rencontrez nos équipes pédagogiques lors des événements organisés par l'ESMA : esma-artistique.com

*Voir la brochure "ESMA Entertainment"

L'art est une chose sérieuse, l'avenir aussi.

Celui des étudiants bien sûr, mais également celui de la planète. C'est pourquoi l'ESMA accompagne la réalisation de chacun de ses campus d'une réflexion sur la réduction de l'empreinte carbone et privilégie une conception durable et énergétiquement sobre des bâtiments.

- Mobilité douce et mobilité partagée autour de nos campus
- Bâtiments vertueux dans leur construction comme dans leur usage
- Confort acoustique et énergétique supérieur aux normes en vigueur

Les idées vertes de l'ESMA*

- Chauffage urbain partagés
- Systèmes de ventilation double flux
- Réduction de l'empreinte carbone
- Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit
- Récupération de l'eau de pluie pour l'arrosage
- Éclairages LED et détecteurs de lumière pour réduire les consommations d'énergie

* variable selon les campus

FAQ

Je veux faire une formation artistique après mon bac : suis-je obligé de faire un BAC STD2A ou prendre une option ART ?

Un baccalauréat STD2A est un diplôme destiné à entrer dans des études d'arts appliqués mais comme pour les options Art du Bac Général, il existe peu de place. Si vous ne faites pas ce choix-là car votre lycée ne le propose pas ou parce que vous n'êtes pas sûr de vous et avez peur que cela vous ferme des portes, rassurez-vous, vous pourrez quand même intégrer une école de design, d'illustration ou toutes autres spécialités artistiques. Les classes préparatoires artistiques (comme l'année préparatoire Design de l'ESMA) vous permettront en effet de vous préparer à ce type d'études et de métiers.

L'école aide-t-elle à trouver le stage professionnel ?

Notre rôle a pour but d'accompagner le mieux possible vers le monde professionnel. La recherche de stage entre dans le dispositif de préparation à l'entrée dans la vie active, l'étudiant doit effectuer ses démarches seul. Mais l'école lui met à disposition des outils et des ateliers d'écriture de CV, de préparation aux entretiens. Une plateforme de mise en relation avec nos alumni permet également aux étudiants et à nos anciens de prendre connaissance des annonces d'emplois ou de stages diffusés par les professionnels. Toutefois, nous sommes à la disposition des étudiants et aidons ceux qui rencontrent des difficultés.

Faut-il être bon en anglais pour faire du Design ou de l'illustration ?

L'anglais est un outil indispensable dans votre futur métier. Vous pourrez être en contact direct avec des professionnels du monde entier tout au long de votre carrière professionnelle. Certains étudiants décident d'effectuer un stage à l'étranger, et c'est une très bonne idée !

Chaque année, nous nous rendons compte que ces étudiants séduisent davantage les futurs employeurs. Faire un stage à l'étranger induit une ouverture d'esprit et une plus grande autonomie des étudiants. À l'ESMA, l'apprentissage de l'anglais est une matière que l'on retrouve tout au long des études. Un séjour linguistique dans un pays anglophone peut être un plus afin de vous perfectionner.

Quelles sont les conditions d'admission pour rentrer en Prépa Design à l'ESMA ?

Il est nécessaire d'avoir obtenu un baccalauréat (général, technologique ou professionnel) ou équivalent de niveau 4. Après l'étude des bulletins de première et de terminale, vous passerez un entretien de motivation. La présentation d'un book artistique pour l'entrée en Prépa Design n'est pas obligatoire. Cependant, si vous apportez des dessins, des travaux, des projets menés en classe, sachez que vous ne serez absolument pas jugé sur la qualité de ce que vous présentez. Tout ce qui sera présenté lors de cet entretien ne servira qu'à appuyer vos propos et participer à prouver votre motivation..

Je veux m'inscrire à l'ESMA, dois-je m'inscrire sur Parcoursup ?

L'ESMA est un établissement supérieur privé hors contrat et ne rentre pas dans le cadre des inscriptions par la plateforme Parcoursup,

Pour vous inscrire à l'ESMA, vous devez nous faire parvenir votre dossier de candidature par le biais de l'inscription en ligne sur notre site.

On me demande un book artistique (pour entrer en Cycle professionnel ICA) : que doit-il contenir ?

Lors de votre entretien, plusieurs points sont importants : le dossier scolaire, votre motivation et le dossier artistique. Celui-ci doit se composer de dessins : observation, nature morte, croquis, modèles vivants, perspective, couleur etc....). Ces travaux peuvent être des travaux d'école ou bien des travaux personnels. Ils peuvent être complétés par toute autre pratique artistique (photographie, volume, sculpture, vidéo, production informatique, codage, production narrative, recherches artistiques, histoire de l'art...). Lors de la prise de contact avec nos conseillers formations avant l'entretien de motivation, le contenu du book artistique propre à chaque voie vous sera bien précisé et expliqué.

On me demande un book artistique (pour entrer en Cycle professionnel Design Graphique) : que doit-il contenir ?

Lors de votre entretien, plusieurs points sont importants : le dossier scolaire, votre motivation et le dossier artistique. Celui-ci doit se composer de dessins : observation, croquis, modèles vivants, perspective, couleur, illustration, recherche graphique, création de logo ou d'identité visuelle. Ces travaux peuvent être des travaux d'école ou bien des travaux personnels. Ils peuvent être complétés par toute autre pratique artistique (photographie, vidéo, dessin numérique, exercices de PAO, motion design, recherches artistiques, histoire de l'art...). Lors de la prise de contact avec nos conseillers formations avant l'entretien de motivation, le contenu du book artistique propre à chaque voie vous sera précisé et expliqué.

Je veux faire de l'Architecture Intérieure, dois-je obligatoirement faire une année préparatoire ? et laquelle ?

Si vous avez obtenu un Bac Général ou Technologique vous serez effectivement obligé de passer par une année préparatoire. La Prépa Design est prévue pour cela et la plus adaptée car elle contient des cours de dessin technique et un atelier de design d'espace toute l'année. À l'issue de cette prépa Design, les étudiants sont parfaitement bien préparés pour la suite de leur cursus en Architecture d'Intérieur à l'ESMA.

Les étudiants ayant obtenu un Bac Art Appliqué, suivi une prépa design ou entamé des études en école d'architecture ou en DNMADE peuvent postuler en 2ème année du Cycle Professionnel Design d'espace.

Lors de votre entretien, plusieurs points sont importants : le dossier scolaire, votre motivation et le dossier artistique. Celui-ci doit se composer de dessins : observation, croquis, perspective, couleur, volumes de recherches, maquettes. Ces travaux peuvent être des travaux d'école ou bien des travaux personnels. Ils peuvent être complétés par toute autre pratique artistique (travaux numériques, exercices de PAO, recherche artistiques). Lors de la prise de contact avec nos conseillers formations avant l'entretien de motivation, le contenu du book artistique propre à chaque voie vous sera précisé et expliqué.

Je souhaite entrer en prépa Design mais je n'ai jamais dessiné et j'ai peur...

« Je ne sais pas si je vais être capable d'être au niveau parce que dans mon entourage ou ma famille, il n'y a personne qui travaille dans ce milieu. »

Nombre de nos étudiants n'ont pas eu la chance de prendre des cours de dessin ou de baigner dans une atmosphère familiale artistique mais montrent une forte appétence pour les métiers du design et des industries créatives. La prépa design est destinée particulièrement à ces élèves, qui veulent acquérir des bases solides en dessin, développer leur créativité et leur culture du design et artistique. Ils rencontreront des étudiants venant de tous horizons, avec des parcours très différents, qui leur permettront de s'enrichir mutuellement et avec lesquels ils n'auront pas peur d'échanger et partageront leur passion commune.

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

ÉDITION – JANVIER 2024

esma

école supérieure des
métiers artistiques