

Année préparatoire

PRÉSENTATION_28

L' ENSEIGNEMENT_30

Première année pré-optionnelle

APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX_32

Morphologie_32

Dessin d'après modèle vivant_32

Peinture_33

Croquis en extérieur_34

Dessin analytique_35

CULTURE GÉNÉRALE

CULTURE PERSONNELLE_36

Histoire de l'art_36

Concours blancs_36

Préparation aux concours

& suivi de dossiers personnels_37

Pratique plastique : recherche

& culture personnelle_38

Workshops_39

DISCIPLINES EXPLORATOIRES :

EXPRESSION SPATIALE_40

Perspective_40

Pratique plastique : espace_41

DISCIPLINES EXPLORATOIRES :

EXPRESSION VISUELLE_42

Illustration_43

Graphisme_44

Typographie_45

LES ENSEIGNANTS_46

PRÉSENTATION

Cette première année comporte deux orientations.

Elle prépare aux concours des grandes écoles d'art publiques :

_Les 58 Écoles d'art publiques (option Art, Communication visuelle ou Design) réparties sur l'ensemble du territoire, notamment l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, l'École nationale supérieure de création industrielle de Paris, l'École nationale des beaux-arts de Paris.

_Les 20 Écoles nationales supérieures d'architecture dont 6 en région parisienne (Paris Malaquais, Paris La Villette, Paris-Belleville, Paris Val-de-Seine, Versailles, Marne-la-Vallée).

_Les Écoles d'arts appliqués (Estienne, Boule, Olivier de Serres, Duperré).

_Les écoles d'art à l'étranger.

Cette année prend donc en compte la variété des spécialisations propres à chaque établissement supérieur auquel l'étudiant se destine spécifiquement.

Elle l'aide à constituer un dossier personnel en fonction du concours envisagé, témoignage d'un parcours, mais surtout expression forte de ses capacités créatives.

Cours de croquis à l'Académie

Cette séquence d'une année constitue également la première année pré-optionnelle, pour les étudiants qui se destinent à l'enseignement supérieur spécialisé des deux départements de l'Académie Charpentier : Architecture intérieure / Design d'une part, Communication visuelle / Design graphique d'autre part.

L'année préparatoire est une année d'exploration et d'acquisition. Il s'agit d'apprendre à regarder, de se familiariser avec les matériaux et les techniques et de parvenir à traduire une vision personnelle. Favoriser l'acuité de la perception, prendre conscience des propriétés de l'image et de l'espace ou encore expérimenter définissent l'esprit de cette première année.

Développer la rigueur intellectuelle et la culture artistique de l'étudiant, ainsi que sa curiosité et une forme de liberté en sont les objectifs.

Séances de croquis en extérieur

www.academie-charpentier.fr

Saint-Yriex

Parsus

Saint-Yriex

Parsus

APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX

Morphologie

Le cours, nourri par un apport théorique, permet de comprendre la structure du corps humain (repères osseux, localisations graisseuses...) en se basant sur l'observation du vivant.

3 heures hebdomadaires / trimestriel

Dessin d'après modèle vivant

Les élèves développent une qualité de concentration face au modèle vivant invité à chaque séance. Ils apprennent à répondre aux contraintes posées en termes de morphologie, de structure, de décomposition des volumes, et développent une écriture expressive personnelle.

3 heures hebdomadaires / annuel

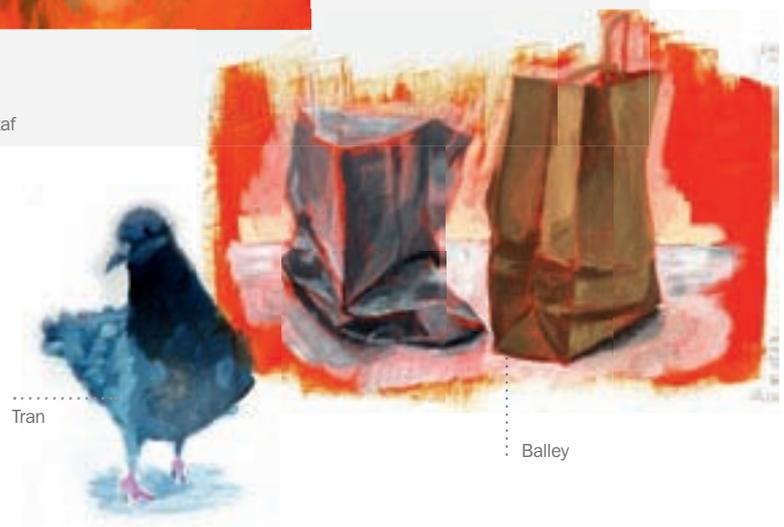
Peinture

Les élèves explorent et s'approprient la richesse expressive de la couleur à travers l'exercice de la peinture d'observation. Cette pratique est essentiellement axée sur le rendu du volume et la position dans l'espace de l'objet représenté.

3 heures hebdomadaires / annuel

Nataf

Tran

Balley

Spinelli

Dessin analytique

Le dessin analytique privilégie l'étude de la structure, de l'espace et de l'éclairage. Il requiert une perception et une compréhension du sujet « de l'intérieur » — au-delà des apparences — et permet de développer des facultés d'analyse et de synthèse propres à un langage graphique cohérent, sensible et maîtrisé.

4 heures hebdomadaires / annuel

Séance de croquis
au Muséum
d'Histoire Naturelle

Croquis en extérieur

In situ, les élèves exercent leur capacité d'observation et apprennent à s'investir physiquement dans leur pratique pour libérer le geste et l'inscrire dans l'espace.

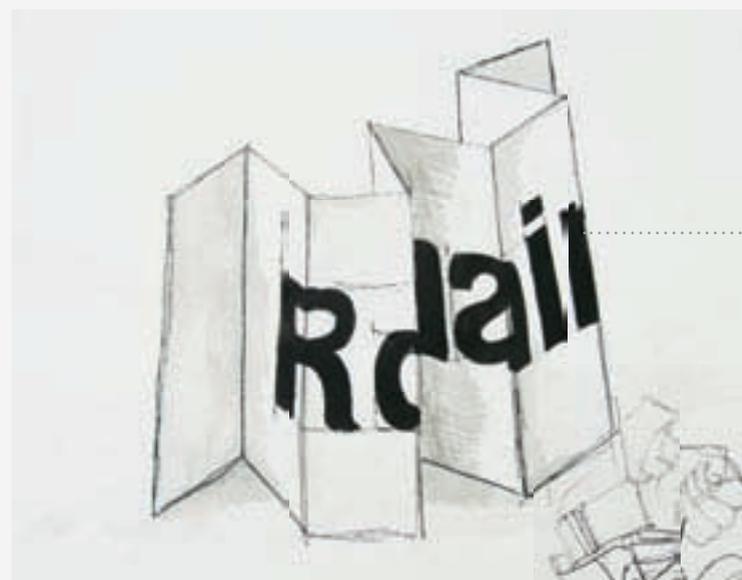
2 heures tous les 15 jours / annuel

Caillé

Ducrest

Van Reeth

Guillem

CULTURE GÉNÉRALE CULTURE PERSONNELLE

Histoire de l'art

Cours magistraux et visites donnent un aperçu synthétique de l'évolution des arts, de la Renaissance à nos jours et combinent une approche chronologique et thématique. Une attention particulière est portée à la période contemporaine.

3,5 heures hebdomadaires / annuel

Concours blancs

Deux sessions d'épreuves blanches qui s'achèvent par une soutenance devant un jury, permettent aux élèves de se confronter à la formulation des sujets, d'en comprendre les attentes et de se trouver dans les conditions réelles de concours des grandes écoles d'art publiques.

Préparation aux concours & suivi de dossiers personnels

Les étudiants sont accompagnés dans la préparation aux concours des grandes écoles d'art publiques et dans la constitution de leur dossier personnel de travaux afin de les guider dans leur choix d'orientation, de leur fournir une méthode de travail et de les aider à développer un travail personnel et référencé.

3 heures hebdomadaires, entretiens individuels / annuel

Nzé-Angara :

Kang

Pratique plastique : recherche & culture personnelle

Le cours privilégie un travail sur les processus de créativité et l'acquisition d'une expression personnelle spontanée favorisant un engagement dans l'action.

3 heures tous les 15 jours / annuel

Griffe

D'Heucqueville
De Saint Jean
Bothorel
Drachmann
Delbaere
Drachmann

Workshops

L'année est rythmée par des workshops : Croquis en extérieur, Arts plastiques, Architecture intérieure / Design / Scénographie, Vidéo ou encore Danse contemporaine. Ils permettent d'établir des connexions entre différents champs de la création contemporaine, d'explorer une thématique à travers la réalisation d'un projet collectif et de mener un travail en lien avec des structures culturelles (Les Rencontres chorégraphiques internationales de Seine-Saint-Denis par exemple).

Bothorel
Ménargues
Boyer

Caillé

Design/Scénographie
Travail collectif

DISCIPLINES EXPLORATOIRES: EXPRESSION SPATIALE

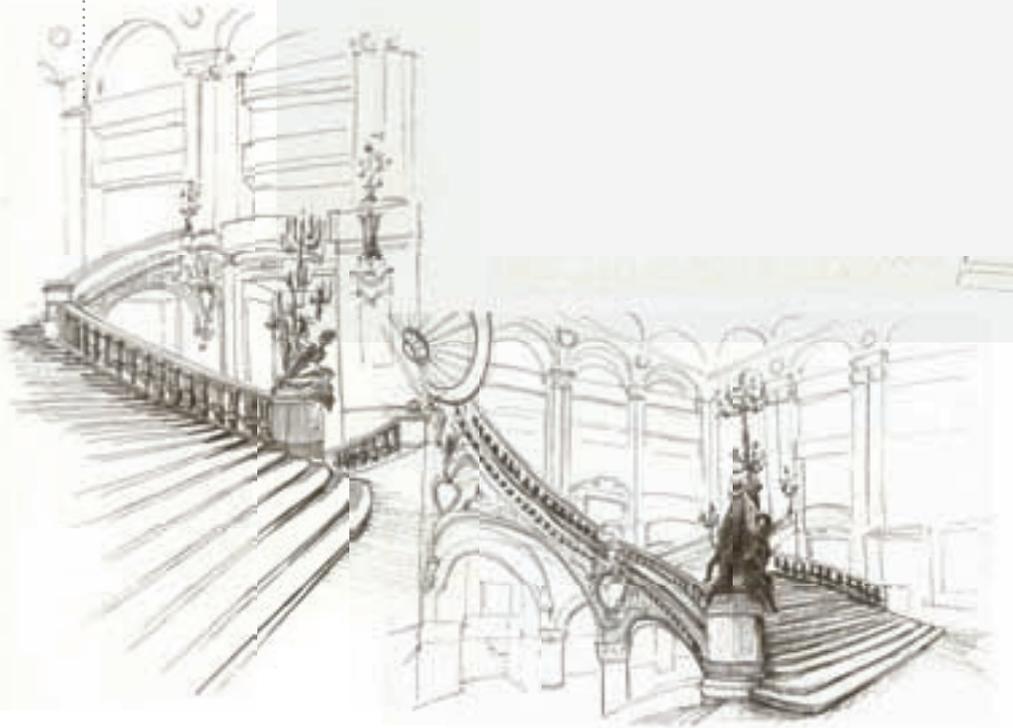
- _ Passage d'une vision en trois dimensions à une représentation graphique en deux dimensions : plan, élévation, coupe, perspective...
- _ Apprentissage des codes : géométrie plane, descriptive, axonométrie...
- _ Appréhension du volume : modelage, maquette, installations...
- _ Traduction de l'espace par la lumière et la couleur en architecture.

Perspective

Le cours favorise la compréhension des liens entre l'optique, la vision de l'espace et la transcription graphique des trois dimensions. L'étudiant se familiarise à diverses méthodes de dessin construit (perspective géométrique, éléments de descriptive, axonométrie).

3 heures hebdomadaires / annuel

Gilbert

Pratique plastique: espace

Sensibilisation aux principales propriétés de l'espace, cet enseignement permet à la fois de fournir les clés méthodologiques de l'analyse et de la conception de l'espace, d'initier les étudiants aux disciplines de l'architecture et d'expérimenter le volume comme pratique artistique.

3 heures tous les 15 jours / annuel

Pressac

Kim

Pavé

DISCIPLINES EXPLORATOIRES: EXPRESSION VISUELLE

_ Pratique de lecture, d'analyse et de décodage des images : interactions entre image, texte, support.

_ Analyse des différentes graphies et écritures possibles suivant les matériaux, les outils.

_ Typographie : inventaire des grandes familles de lettres et de caractère, leur histoire, leurs qualités propres, leurs usages.

_ Scénarios de situations de production d'images : supports publicitaires, presse, illustration, affiches, documents de communication, édition, couvertures de livres, séquences...

Linogravure
Reynaud

Autoportrait
Cao

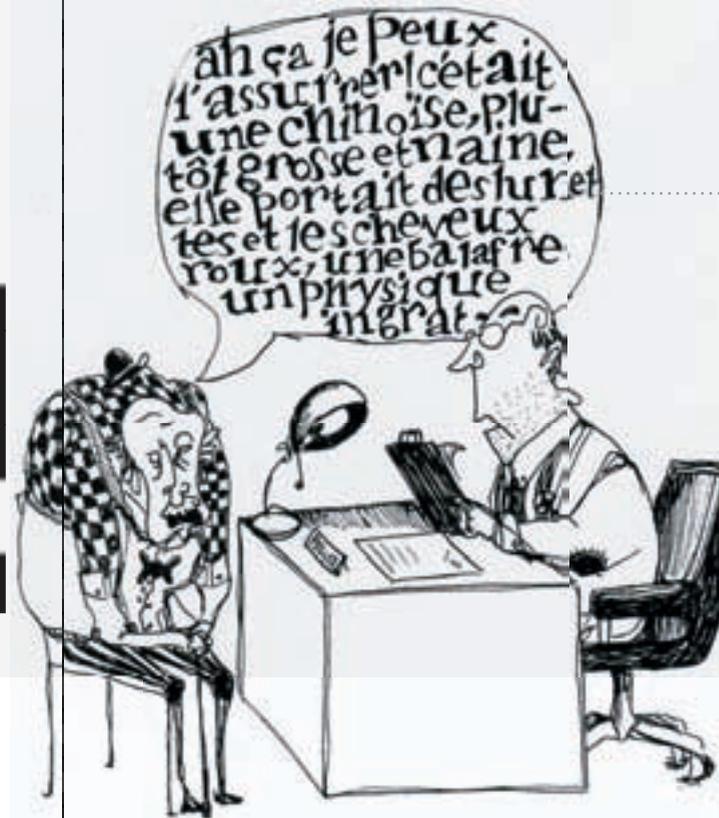

Autoportrait
Haiun

Illustration

L'illustration invite à expérimenter différentes techniques graphiques : pochoir, linogravure, peinture, volume, photo, acrylique, collage, plume, monotype et engage une réflexion sur la place du texte et de la couleur.

3 heures hebdomadaires / annuel

Pilboue

Super héros
Parsus & De Courseulles

Graphisme

Initiation à l'image, tant en termes sémantiques et artistiques que techniques, le cours aborde différents thèmes de communication (la ville, une pochette de disque, un pictogramme...) en fonction d'une approche plastique précise (typographie, peinture, collage) et amène les étudiants à intégrer consignes et contraintes dans leurs choix créatifs.

3 heures hebdomadaires / annuel

Souplet

Blanc-Beauregard
Caillé

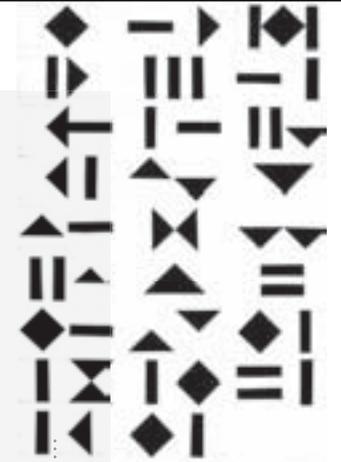
Typographie

Déclinaison d'exercices pratiques (composition, mise en page, création graphique), accompagnée de notions théoriques, le cours aiguisé le regard et développe la réflexion sur le dessin du signe et l'écriture, ainsi que sur la mise en page, à partir d'un choix typographique.

3 heures hebdomadaires / trimestriel

Carel

Typographie modulaire
abstraite
Parsus

Tary

LES ENSEIGNANTS

Donald Abad

Artiste nouveaux médias

Suivi de dossiers personnels

Diplômé et post-diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, Donald Abad mène de front depuis 2003 projets artistiques, résidences d'artistes (Pépinières européennes pour jeunes artistes au Pays-Bas et en Espagne, Arcus Studio au Japon, Géographies Variables au Québec, Biennale de l'art contemporain à Rennes,...) et enseignement à l'École supérieure d'art et de design d'Amiens, aux Ateliers du Carrousel du Louvre et à l'Université Paris 8.

Sandra Ancelot

Plasticienne

Suivi de dossiers personnels

Diplômée de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Sandra Ancelot développe une pratique artistique sur la couleur et l'espace. Depuis une dizaine d'années, elle enseigne dans plusieurs écoles d'art et d'architecture (Paris Val de Seine, Marne-la-Vallée, Rueil-Malmaison). En parallèle, elle collabore avec des architectes comme coloriste et conduit différents chantiers d'architecture intérieure. Associée au designer Thomas Bleicher depuis 2000, elle conçoit et crée également du mobilier et des luminaires.

Antoine Barjini

Graphiste
Morphologie

Diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Antoine Barjini a occupé le poste de directeur artistique dans plusieurs agences de communication. Graphiste indépendant à partir de 1992, il a ensuite été en charge de la section Design graphique chez Daylight (Apple Computer France, Crédit Agricole, l'Institut du monde arabe...). En 2003, il fonde avec Laurence Barjini une agence spécialisée dans les projets d'identité et signalétique de structures culturelles, l'Atelier Barjini Graphic Context (musée Bernard d'Agesci, École d'Architecture de Versailles, Faculté de Pharmacie de Paris, diverses expositions, notamment au Centre Georges Pompidou, Compagnie Jacques Vincey...). En 2011, l'agence a remporté le concours du centre social Champ Marceaux à Rennes. Antoine Barjini est aussi enseignant à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris.

Grégory Bricout

Graphiste
Graphisme

Diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, qu'il intègre après une année préparatoire à l'Académie Charpentier, Grégory Bricout devient graphiste pour l'architecte Jean Nouvel. Il réalise avec Hiroshi Maeda la signalétique du musée du Quai Branly et collabore avec Shigeru Ban (Beaubourg Metz). Il travaille régulièrement sur des projets de communication visuelle pour des grands comptes (EDF, Orange, Vinci etc...). Spécialisé dans l'édition, il signe les maquettes de plusieurs livres dont *Macarons* de Pierre Hermé, le best-seller des éditions Agnès Vienot. Sollicité pour refaire des maquettes de magazines, il réalise la nouvelle formule de *Studio magazine* en 2007. Enfin, il entretient des liens privilégiés avec Djeco pour qui il crée jouets, packagings, catalogues...

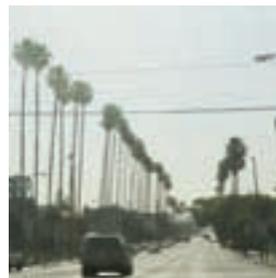
Daniela Cytryn

Graphiste, illustratrice et peintre

Dessin analytique

Dessin d'après modèle vivant

Après des études à l'École des beaux-arts de Salvador de Bahia au Brésil et une année préparatoire à l'Académie Charpentier, Daniela Cytryn intègre l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris dont elle est diplômée. Elle travaille en tant qu'illustratrice pour l'édition jeunesse (Le Seuil, les Éditions du Sorbier, Milan, Hatier...).

Marc Daniau

Illustrateur et peintre

Dessin d'après modèle vivant

Peinture

Durant ses études à l'Académie Charpentier, dont il est diplômé (section Communication visuelle), Marc Daniau commence à publier des albums de bandes dessinées aux éditions Futuropolis et collabore avec J.C. Menu — plus tard fondateur de la maison d'édition L'association. Après une rapide expérience en agence, il se lance comme illustrateur indépendant "tout-terrain": presse économique, professionnelle, culturelle, édition pour la jeunesse, nombreuses couvertures de livres de poches et pochettes de disques, clips publicitaires pour des banques et assureurs. Marc Daniau crée régulièrement des albums pour la jeunesse — notamment pour les éditions du Seuil — et collabore avec le théâtre de la Commune à Aubervilliers.

Marc Derooin

Designer graphique

Graphisme

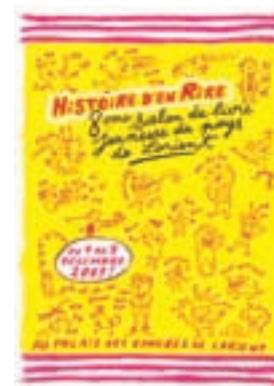
Marc Derooin a suivi une année préparatoire à l'Académie Charpentier, puis le cursus de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris. Depuis, il intervient pour organiser, créer et développer des outils de communication, d'édition et de signalétique pour le marketing, l'architecture, l'institutionnel, la presse et le cinéma sur des projets à plus ou moins long terme (Ministère de la Défense, Musicound, Studio Canal, Yves Saint Laurent, Wolf, Boucheron, Architecture Jean Nouvel, Cinémas 93, Groupe Vinci, Centre Georges Pompidou...).

Claire Franek

Illustratrice

Illustration

Diplômée de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art de Paris puis de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, Claire Franek a étudié pendant une année à l'École des marionnettes de Prague. Elle a d'abord partagé son temps entre la réalisation de décors et de marionnettes pour le théâtre et l'illustration pour la presse (magazines féminins, jeunesse, presse institutionnelle) avant de se consacrer à l'illustration et à l'écriture d'albums pour la Jeunesse (Casterman, Editions du Rouergue, Editions Thierry Magnier, Hachette...) et à la réalisation de cartes postales pour les Editions Cartes d'Art. Claire Franek participe à de nombreux salons du livre, à des expositions et réalise également des affiches et des images pour la communication culturelle.

Béatrice Grondin

Historienne de l'art

Histoire de l'art. Visites

Diplômée en Lettres Modernes, Master 1 Histoire de l'art / Histoire de l'architecture et en Master 2 Développement culturel / Projet, Béatrice Grondin poursuit actuellement un doctorat sur les mémoires urbaines et les pratiques artistiques sur les territoires (Géographie, Aménagement du territoire, Urbanisme, UMR 5600 CNRS, Lumière LYON 2). Son parcours professionnel a été ponctué par des vacations diverses dans le monde muséal. Parallèlement à ses recherches universitaires actuelles, elle se consacre désormais au développement d'un concept en stratégie ameublement/design.

Nicolas Guy

Sculpteur

Dessin analytique

Diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Nicolas Guy enseigne la peinture et le modelage au Centre culturel de Boulogne-Billancourt. Le travail qu'il mène en collaboration avec des paysagistes l'a conduit à présider une association d'artistes qui investit ponctuellement parcs et jardins et expose à Paris et en province.

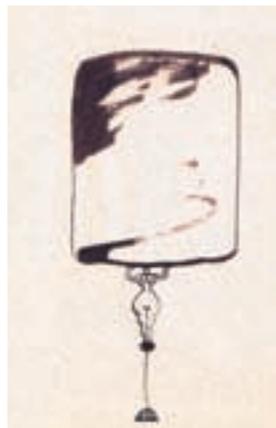
Sarah Lazarevic
Conceptrice graphiste
et typographe
Typographie

Diplômée de l'École Estienne, de l'École professionnelle supérieure d'arts graphiques et d'architecture de la Ville de Paris et de l'université Paris 8, Sarah Lazarevic crée des logotypes, réalise la mise en page de beaux livres et dessine des caractères. Elle travaille en free lance dans son atelier du XVIIIe arrondissement de Paris.

Sophie Marseille Poulain
Plasticienne pédagogue
Pratique plastique : recherche et culture personnelle

Diplômée de l'ESAG Penninghen et du Centre art et industrie de Tourcoing en design textile, Sophie Marseille Poulain a exercé le métier de designer graphique indépendant à Paris puis à Lille, tout en menant une démarche artistique personnelle. A partir de 1993 des actions de formation à la Chambre de commerce et d'industrie de Lille-Roubaix-Tourcoing (CNDE et C.Com) l'ont encouragée à développer sa vocation pédagogique qu'elle exerce en étroite corrélation avec son activité de plasticienne. Sophie Marseille Poulain vit et poursuit dans le Nord sa démarche pluridisciplinaire autour du mouvement dansé, de l'écriture et du papier, sous forme d'expositions, performances et installations.

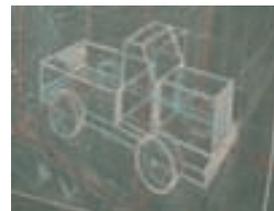
Frédéric Mathieu
Peintre, dessinateur
Croquis en extérieur

Diplômé de l'École nationale supérieure des arts appliqués et des métiers d'art, Frédéric Mathieu a exercé pendant dix ans la fonction de décorateur à la Société Française de Production pour la conception de films historiques. Il a en particulier travaillé sur l'histoire de la découverte de la grotte de Lascaux. Il a participé à la production de quinze émissions sur la préhistoire avec Marcel Jullian. Il a enseigné le dessin à l'ADAC et a en outre collaboré à la conception de plusieurs écomusées en Auvergne. Il développe un travail consacré au thème animalier, tant en peinture qu'en volume.

Claude Prévost
Enseignant
Perspective

Titulaire d'une licence d'Arts plastiques, ancien élève de l'institut de formation cinématographique et ancien élève libre de l'École normale supérieure d'enseignement technique (section Arts), Claude Prévost s'est très vite spécialisé dans l'enseignement de la représentation scientifique de l'espace. Actuellement professeur de perspective à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, il a également contribué à la formation des enseignants en rédigeant un cours pour le Centre national de télé enseignement (cadre du CAPES) et en tant que chargé de cours à l'École normale supérieure d'enseignement technique pendant cinq années. En tant que plasticien, il s'est spécialisé dans la réalisation d'anamorphoses en trois dimensions.

Edouard Prulhière
Plasticien
Expression plastique : espace

Dès l'obtention de son diplôme de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, Edouard Prulhière part vivre à New York où il enseigne la peinture et le dessin (Parsons School of Design) pendant dix ans. Artiste confirmé sur la scène internationale, il utilise pour son travail des moyens variés appartenant à différents média et supports plastiques, historiques et contemporains. *Art Press*, *Art 21*, *Exit Art*, *Art Es*, *Art in America* sont autant de revues à s'être fait l'écho de son travail. Régulièrement invité pour des conférences et des workshops dans les écoles supérieures d'art, il participe également à des jurys.

Aurélien Vernhes-Lermusiaux
Réalisateur
Workshop vidéo

Aurélien Vernhes-Lermusiaux a obtenu un BTS Audiovisuel, puis un Master I et II dans lesquels il a mené une recherche sur la pensée tarkovskienne. Il est également diplômé du Fresnoy, Studio national des arts contemporains. Il est un collaborateur régulier de la collection *Images Documentaires* et des *Études Cinématographiques*. Aurélien Vernhes-Lermusiaux est réalisateur de films de fictions dont *L'Inconnu* et *Le Rescapé* et de documentaires (*La Lèvre fendue* et *The Passenger* sur les traces du film *Zabriskie Point* de Michelangelo Antonioni).

