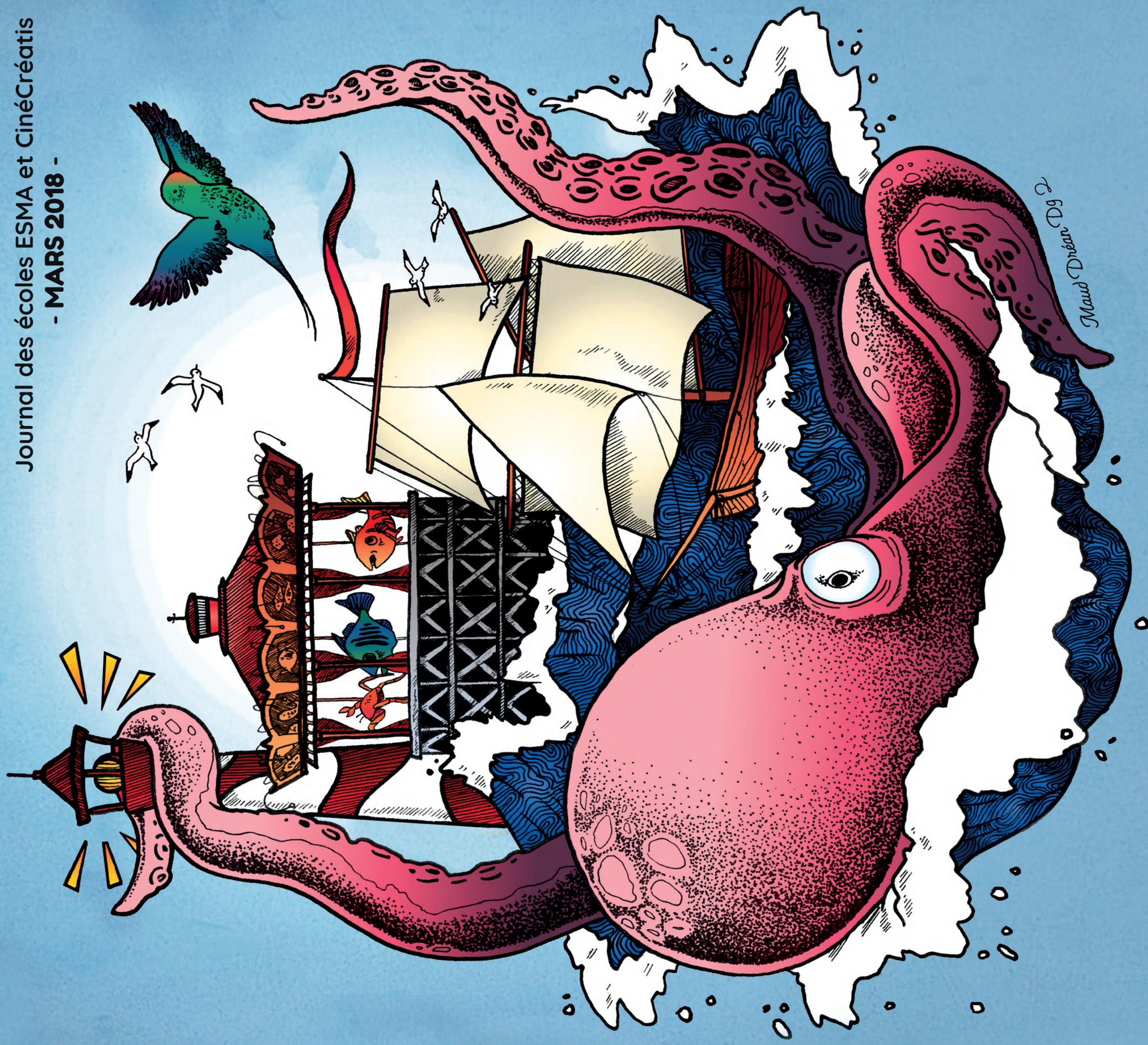

Le Poulpe à Pois

Journal des écoles ESMA et CinéCréatis
- MARS 2018 -

OURS

Edito

Journal réalisé par les étudiants de MANAA (MANAA Claudel)

« Il faut avoir la passion de son art, on ne fait bien que ce que l'on aime. » Anatole France

« L'art est nécessaire pour faire fleurir les talents, un beau naturel négligé ne porte jamais de fruits murs. » Vauvenargues

Le fantasmagorique Poulpe à Pois vous ouvre ici ses pages pour vous faire découvrir, à travers les yeux de ses charmants étudiants et professeurs, l'univers si particulier de l'école dont il est le gardien. L'ESMA incite chaque étudiant, depuis sa création en 1993, à découvrir sa propre créativité et à s'épanouir dans le domaine artistique, faisant de notre cursus une ode à l'imagination.

La légende raconte que seuls les coeurs d'aspirants peuvent intégrer l'école, c'est armé d'étoiles plein les yeux et la tête pleine d'idées farfelues que chaque élève évolue parmi ses congénères créatifs.

Le corps enseignant, quant à lui, est constitué d'une équipe de professionnels (super tip top qualifiés) aussi espiègles et loufoques que les étudiants pour lesquels ils se devouent à transmettre leur savoir ancestral de poupes aguerris... Le tout dans une atmosphère stimulante et propice à la progression de chaque bébé poule de l'école (c'est nous, les étudiants!).

À travers nos articles, vous trouverez de plus en plus de questions sur les formations proposées par l'école, et qui encore...

C'est donc avec joie que l'équipe rédactionnelle et moi-même vous souhaitons une bonne lecture, et de bons vagabondages créatifs!

Alienor BRIOLET

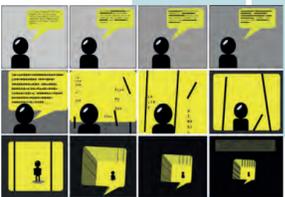
Design Graphique : les conseils des DG1

Nous sommes allées faire nos curieuses au sujet de la section Design Graphique et avons rencontré un groupe d'élèves de première année.

Avant ça, ils étaient pour la plupart à notre place en tant qu'élèves de MANAA à l'ESMA. Nous avons relevé quelques points communs entre notre formation, la MANAA, et les DG... La charge de travail par exemple! Pourtant, les DG nous ont bien fait comprendre que c'était pire et qu'au fond la MANAA, c'est un peu du cocooning. Tout cela ne nous rassure pas beaucoup.

Les DG pratiquent l'illustration, le packaging, l'édition, l'identité de marque, bref tout ce que vous voyez autour de vous lorsque vous êtes dans un magasin, par exemple.

Certains DG ont exprimé leur souhait de poursuivre en Licence Motion Design. Par la suite, comme de vrais gourous, ils nous ont donné quelques tips pour entrer en Design Graphique. Ces conseils sont également valables pour les futurs MANAA (croyez-nous! Organisation, curiosité, beaucoup de pratique (logiciels, dessins...) et de la motivation; si tu te reconnais déjà là-dedans, tu es en bonne voie!

Storyboard et affiche réalisés pour le dossier de fin d'année. Ici, une campagne pub print pour Amnesty International.

design graphique 1

MANAA : découvertes artistiques

La MANAA est une mise à niveau en arts appliqués qui nous sert de passerelle pour accéder aux études supérieures liées aux arts (BTS Design Espace, Design Graphique, 3D...).

Témoignages d'élèves "MANAA Claudel" et "MANAA Bourgeois".

« Il faut être organisé dans son travail car le rythme est très soutenu, il nous permet de progresser en dessin. Cette année en MANAA me permet de m'améliorer en graphisme et en qualité plastique afin de postuler à une prise d'architecte paysagiste. » Alexandre RIGOLLE, 20 ans

« La MANAA est très intéressante, on touche à plusieurs métiers artistiques. Il y a beaucoup de travail personnel à fournir, être organisé et motivé. J'envisage de poursuivre vers un BTS Design Graphique. » Ophélie BOLON, 22 ans

« Le programme de la MANAA est intense. J'ai choisi de faire une MANAA pour tenter ma chance dans les arts, n'ayant aucune base artistique en y entrant. Il y a beaucoup de travail de groupe et c'est très intéressant. Pour bien gérer son année, il faut travailler dès le début pour se donner les moyens d'y arriver. Il y a de l'entraide entre chacun. » Jossie OLIVIER, 18 ans

Design Graphique : projets de DG2

Nous avons interrogé de jolies demoiselles de deuxième année en Design Graphique. Très enjouées à l'idée de réaliser cette interview, nous leur avons posé diverses questions.

A été élu projet préféré de ce début d'année en DG2 celui sur la maison de thé bretonne « Tonnerre de Brest ». La spécialité de cette maison est la confection de thé aux algues. Bon, ça n'a pas l'air très appétissant mais le projet a quand même l'air plutôt cool! Les élèves avaient pour mission de créer l'identité de la marque, sa charte graphique, son packaging et enfin, son guide de dégustation. Une sacrée charge de boulot ce projet!

Nous leur avons ensuite demandé si ce cursus correspondait à leurs attentes. Les deux jeunes filles que nous avons interrogées ont déclaré très clairement : OUI.

Les élèves ne travaillent pas que sur des projets fictifs. Parfois, de réelles entreprises comme l'association ATAO (pilote de missions d'insertion) viennent confier des travaux concrets. Les DG2 avaient rencontré l'association et obtenu des retours enrichissants suite à leur présentation et leurs propositions.

Nos collègues affirment que le BTS prépare doucement à rentrer dans la vie active. Les deux années sont assez dures et intensives, cependant les professeurs attentifs de l'ESMA sont à l'écoute des élèves et les encouragent à surmonter d'éventuels désarroi.

De plus, les nombreuses épreuves blanches et les stages en entreprise préparent et motivent d'autant plus les élèves.

En pratique la MANAA est une formation qui nous apprend à grandir et à découvrir nos envies futures.

3D : premiers pas de 3D1

Nous avons pris en otage deux étudiants en première année d'animation 3D, voici les informations que nous avons réussi à leur soutirer :

Ces deux étudiants viennent de rendre deux gros projets : Le bureau (ils modélisent un bureau, les objets posés dessus et toute l'ambiance globale) et le robot (texturing). Leur projet de fin d'année, la loge d'artiste (ils créent cette loge de A à Z en choisissant un univers qu'ils aiment), mobilise tous leurs cours : en animation il s'agit donc de bien savoir mettre en commun ses acquis.

Andréa a 18 ans, et après son bac S (avec cours de dessins parallèlement) elle intègre directement l'ESMA en 3D1. Elle est curieuse et a une envie constante de progresser. Contrairement aux clichés, pas de nuit blanche pour elle, c'est 1h du matin maximum... On vous jure!

Puis c'est au tour de Emmanuel Xuan, 21 ans (hey ! avant de commencer voilà son portfolio : <https://www.artstation.com/ashimara> allez voir c'est vraiment chouette), il a eu la chance de passer par la case MANAA et déclare : « la MANAA c'est L'ENFER » (il exagère...). Passionné par l'animation 3D, nous lui avons demandé ses studios préférés et il nous a répondu sans hésiter : « Blur Studio bien sûr ! Leurs trailers sont complètement géniaux ». Son Disney préféré ? Rapince (promis on ne s'est pas moqués) surtout pour la qualité graphique de l'époque (2010).

Leur ressenti général ? Si vous leur demandez, Emmanuel vous répondra « c'est génial je m'éclate » et Andréa quant à elle répondra « c'est trop bien ! même si je galère ». Selon eux, la 3D1 au niveau de la progression des notes est comparable à

3D : l'interview de Jonathan LAMIE, 3D3

Cette année est une "nouvelle" année dans le cursus de l'ESMA, peux-tu nous dire à quoi elle correspond ?

« Avant, la formation était rapide et les étudiants continuaient leurs apprentissages pendant le film. Cette troisième année mise à jour nous permet de voir plus de choses et de commencer la production de notre film, avant la quatrième année. C'est vraiment bien, car cela nous permet de réfléchir à notre projet et de l'optimiser au maximum. »

Sur quels logiciels s'effectue le travail ?

« Je travaille sur Maya pour la modélisation, Substance pour les textures, Photoshop, Nuke pour le compositing, Zbrush pour le sculpt et Renderman pour le rendu. Ces logiciels ce sont les professeurs qui nous les fournissent mais le plus important, c'est d'en découvrir par nous-mêmes. »

Quelles sont les références qui t'inspirent pour ton travail et tes rêves d'emploi futur ?

« Au départ je suis venu pour faire du jeu vidéo, donc tout ce qui est Blizzard notamment leur travail sur World of Warcraft, m'intéresse beaucoup. Je regarde ce qui se fait dans les studios et c'est comme cela que me viennent mes références. Dans le futur, je pense m'orienter vers le cinéma car j'ai peur d'être trop limité dans le jeu vidéo. »

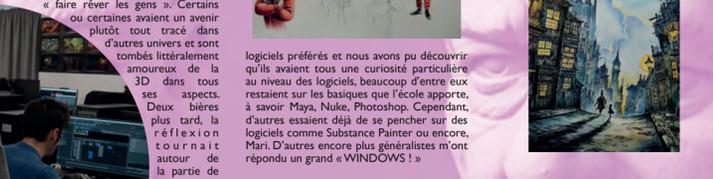
Quels sont tes projets ?

« Je travaille sur une voiture dans le thème de Mad Max. Il fallait la modéliser pendant les vacances et maintenant je fais du compositing, je l'intègre sur une autre image. Mais le plus important, c'est la validation de nos scénarios de films pour l'année prochaine et j'ai hâte de commencer des cours. »

3D : la tournée des 3D2

J'ai été agréablement surpris d'être accueilli dans une ambiance des plus décontractées lors d'une soirée organisée dans un petit bar du centre-ville. Prêt à m'installer, décidé à mieux les connaître, on s'est rendu compte que ce plaisir était partagé car la première tournée était déjà réglée!

Premier mystère : Pourquoi tous ces étudiants avaient décidé de s'orienter sur la 3D ? Les premières réponses tournaient autour de l'admiration portée sur le cinéma d'animation ou le jeu vidéo, alors que d'autres avaient pour seule envie de donner vie aux personnages, aux images, ou bien je cite : « faire rêver les gens ». Certains ou certains avaient un avenir plutôt tout tracé dans d'autres univers et sont tombés littéralement amoureux de la 3D dans tous ses aspects. Deux bières plus tard, la réflexion tournait autour de la partie de logiciels préférés et nous avons pu découvrir qu'ils avaient tous une curiosité particulière au niveau des logiciels, beaucoup d'entre eux restaient sur les basiques que l'école apporte, à savoir Maya, Nuke, Photoshop. Cependant, d'autres essaient déjà de se pencher sur des logiciels comme Substance Painter ou encore, Mari. D'autres encore plus généralistes m'ont répondu un grand « WINDOWS ! »

La question suivante portait sur leurs logiciels préférés et nous avons pu découvrir qu'ils avaient tous une curiosité particulière au niveau des logiciels, beaucoup d'entre eux restaient sur les basiques que l'école apporte, à savoir Maya, Nuke, Photoshop. Cependant, d'autres essaient déjà de se pencher sur des logiciels comme Substance Painter ou encore, Mari. D'autres encore plus généralistes m'ont répondu un grand « WINDOWS ! »

Ciné : synopsis des Ciné1

Interview de Élise Pinot, Tessa Vaccaro et Leïla Hougard élèves en 1re année à CinéCréatis

« Pourquoi as-tu choisi cette école et pas une autre ? »

« En bien pour son ambiance, sa formation qui est composée d'un tronc commun puis d'une spécialisation, son prix et sa localisation. » Élise

« Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le cinéma ? »

« Le fait de pouvoir faire passer un récit, un message à travers les images et du son à un public assez large. Construire un univers de A à Z. » Élise

« En quoi consiste CinéCréatis ? »

« CinéCréatis est une formation sur 3 ans, où l'on apprend toutes les bases essentielles au cinéma. Ça va de l'histoire du cinéma, au fonctionnement d'une caméra, ou bien d'un logiciel. C'est au bout de la deuxième année que l'on se spécialise sur une dominante que l'on choisit : soit image, production ou alors la post-prod. » Tessa

« Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cette année ? Quel est le gros projet de cette année ? »

« Ce qui me plaît le plus cette année ! Je dirais le mini-court. Il s'agit d'un mini-court-métrage de 3 minutes. J'ai vraiment hâte de m'impliquer dans ce projet qui est selon moi

Ciné : synopsis des Ciné2

Interview de Ella DIXON (19 ans, Bac L) et Asia RAFFENEL (20 ans, Bac L option cinéma), élèves de Ciné 2.

« Quel métier souhaitez-vous faire après vos études ? »

« J'aimerais travailler dans le montage vidéo-son, sans la partie effets spéciaux. » Ella

« Je voudrais devenir chef opérateur lumière. » Asia

« Comment se déroule le tournage d'un film ? »

« Il y a plusieurs étapes : La présentation du projet, l'écriture du scénario, le découpage en storyboard, le dédoublement sonore, le casting, le repérage des lieux, le tournage, le montage audio vidéo et le mixage. » Asia

« Comment se déroule un casting ? »

« On donne rendez-vous aux candidats, on leur demande de jouer une scène, on les filme, on regarde les passages avec le réalisateur et les assistants, on sélectionne. » Ella

« Quelles sont vos inspirations, d'où viennent-elles ? »

« Les artistes que j'admire sont : Tim Burton, Hayao Miyazaki, et l'univers de Quentin Tarantino. Sinon, ce qui me pousse à me motiver et ce qui me permet de développer mes idées, je dirais que c'est la musique avant tout (l'en consomme énormément et ne pourrais m'en passer). Tessa

« Quel est le gros projet de l'année ? »

« Les gros projets en seconde année sont : un court-métrage sur un sujet libre et le projet « A la manière de... », qui consiste à refaire une scène ou un extrait de film le plus fidèlement ;

les décors, les acteurs et les répliques sont les plus ressemblants possibles. » Asia

« Quel sujet avez-vous le plus aimé traiter pendant que vous êtes ici ? »

« Nous avons aimé faire le mini court-métrage, le sujet était libre et nous n'avions que deux jours de tournage. Nous avons traité le sujet de l'homophobie et la défense de la cause LGBT. » Asia, Ella

« Quel est le gros projet de l'année ? »

« Les gros projets en seconde année sont : un court-métrage sur un sujet libre et le projet « A la manière de... », qui consiste à refaire une scène ou un extrait de film le plus fidèlement ;

les décors, les acteurs et les répliques sont les plus ressemblants possibles. » Asia

« Quel sujet avez-vous le plus aimé traiter pendant que vous êtes ici ? »

« Nous avons aimé faire le mini court-métrage, le sujet était libre et nous n'avions que deux jours de tournage. Nous avons traité le sujet de l'homophobie et la défense de la cause LGBT. » Asia, Ella

Design d'Espace : le portrait de Zoé Caparroy, DE1.

que l'expression plastique durant ces années de BTS. Le design d'espace est la matière de Design afin qu'elle puisse, par la suite, retravailler ses acquis dans les musées ; c'est ce qui l'intéresse, mais ce n'est pas l'unique débouché de la formation scénographique.

Cette branche reste avant tout manuelle, car le support papier est très souvent utilisé. Même si l'utilisation d'ordinateur est présente avec les logiciels "Illustrator" et/ou "Photoshop" cette pratique informatique est d'abord autonome.

Avant d'intégrer la première année de Design d'Espace, Zoé est passée par une MANAA au sein de l'ESMA. Cela lui a permis de faire un choix sur son orientation, même si au départ elle hésitait à aller en Design Graphique ; elle s'est finalement tournée vers le Design d'Espace pour acquérir des compétences en volume et en architecture.

Elle a choisi l'ESMA tout d'abord pour son emplacement géographique, qui était plus pratique pour se déplacer, ainsi que pour l'attractivité culturelle de Nantes et avant tout pour la bonne réputation de l'école afin d'obtenir un diplôme de qualité.

La matière de design d'espace est forcément plus présente au sein de cette formation, avec parfois jusqu'à 8 heures par jour, ainsi

Design d'Espace : perspectives de DE2

Le journal de l'école a recueilli le témoignage de deux étudiantes en deuxième année de BTS Design d'Espace. Elles reviennent sur leur parcours et nous en disent plus sur la formation.

Avant d'intégrer le BTS Design d'Espace, la première élève, Anaïs Godot, sortait d'un bac S et a d'abord voulu se diriger vers les universités ; aménagements, réhabilitation de constructions publiques (bibliothèques, chambres d'hôtel) mais aussi privées (maisons, corps de ferme), des installations, en plus d'un projet professionnel qui s'étale sur toute l'année.

Elles ont quatre heures d'expression plastique et deux heures d'expression écrite par semaine, cours d'expressions qu'elles apprécient beaucoup et qui leurs apportent de nouvelles références, du vocabulaire et qui permettent aussi de s'exprimer plus aisément, de faire évoluer la créativité dans des domaines différents.

En ce moment, elles travaillent sur l'aménagement d'une chambre d'hôtel et d'un refuge périurbain en bord de Sèvre, à Veroux, ainsi que sur la réalisation d'une production autour du paysage en mouvement.

Pour Anaïs David, la seconde élève, le choix du BTS a été immédiat.

Ciné : Ciné Saison 2

Interview de Ella DIXON (19 ans, Bac L) et Asia RAFFENEL (20 ans, Bac L option cinéma), élèves de Ciné 2.

« Quel métier souhaitez-vous faire après vos études ? »

« J'aimerais travailler dans le montage vidéo-son, sans la partie effets spéciaux. » Ella

« Je voudrais devenir chef opérateur lumière. » Asia

« Comment se déroule le tournage d'un film ? »

« Il y a plusieurs étapes : La présentation du projet, l'écriture du scénario, le découpage en storyboard, le dédoublement sonore, le casting, le repérage des lieux, le tournage, le montage audio vidéo et le mixage. » Asia

« Comment se déroule un casting ? »

« On donne rendez-vous aux candidats, on leur demande de jouer une scène, on les filme, on regarde les passages avec le réalisateur et les assistants, on sélectionne. » Ella

« Quelles sont vos inspirations, d'où viennent-elles ? »

« Les artistes que j'admire sont : Tim Burton, Hayao Miyazaki, et l'univers de Quentin Tarantino. Sinon, ce qui me pousse à me motiver et ce qui me permet de développer mes idées, je dirais que c'est la musique avant tout (l'en consomme énormément et ne pourrais m'en passer). Tessa

« Quel est le gros projet de l'année ? »

« Les gros projets en seconde année sont : un court-métrage sur un sujet libre et le projet « A la manière de... », qui consiste à refaire une scène ou un extrait de film le plus fidèlement ;

les décors, les acteurs et les répliques sont les plus ressemblants possibles. » Asia

« Quel sujet avez-vous le plus aimé traiter pendant que vous êtes ici ? »

« Nous avons aimé faire le mini court-métrage, le sujet était libre et nous n'avions que deux jours de tournage. Nous avons traité le sujet de l'homophobie et la défense de la cause LGBT. » Asia, Ella

« Quel est le gros projet de l'année ? »

« Les gros projets en seconde année sont : un court-métrage sur un sujet libre et le projet « A la manière de... », qui consiste à refaire une scène ou un extrait de film le plus fidèlement ;

les décors, les acteurs et les répliques sont les plus ressemblants possibles. » Asia

« Quel sujet avez-vous le plus aimé traiter pendant que vous êtes ici ? »

« Nous avons aimé faire le mini court-métrage, le sujet était libre et nous n'avions que deux jours de tournage. Nous avons traité le sujet de l'homophobie et la défense de la cause LGBT. » Asia, Ella