

Haute école des arts du Rhin

•  
•  
**HEAR**  
•

1 rue de l'Académie  
CS 10032  
67082 Strasbourg cedex

+ 33 (03) 69 06 37 77  
strasbourg@hearfr

W  
W  
W  
.hear  
.fr

Haute école  
des arts du Rhin  
Strasbourg – France

**Illustration**

A stylized illustration of a hand with five yellow fingers. Each finger has a red lip-shaped mark at its tip. The hand is holding a red flower with a yellow stem. The background is dark blue with diagonal yellow stripes. The word 'Illustration' is written vertically in white on the right side.

## Haute école des arts du Rhin

À Strasbourg et Mulhouse, la HEAR délivre huit diplômes supérieurs au niveau licence (DNA) et huit ayant grade de master (DNSEP) : Art, Art-Objet, Communication graphique, Design, Design textile, Didactique visuelle, Illustration, Scénographie.

L'atelier Illustration forme des auteurs au développement d'un univers singulier en portant une attention particulière à l'image narrative et à son rapport au texte. Les illustrateurs sont préparés aux contextes de la presse, de l'édition et de l'art.

## Haute école des arts du Rhin

*In Strasbourg and Mulhouse, HEAR offers eight Bachelors (DNA) and eight Masters (DNSEP) in Art, Art-Object, Design, Graphic Communication, Textile Design, Information Design, Illustration and Scenography.*

*The Illustration specialisation trains creators to develop an original universe by paying particular attention to the narrative image and its relation to text. Illustrators are introduced to the contexts of the press, publishing and art.*

### Diplômes préparés

- Diplôme national d'art (DNA) Communication mention Illustration, obtenu à l'issue de l'année 3
- Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) Communication mention Illustration (grade master II), obtenu à l'issue de l'année 5

Intégration à l'issue de l'année 2 au sein du cursus de l'école ou par commission d'équivalence en années 3 et 4.

Renseignements et inscriptions sur le site Internet de la HEAR : [www.hear.fr](http://www.hear.fr)

### Diplômes préparés

- DNA National Diploma in Arts (awarding a Bachelor's degree) with a major in Communication and a specialisation in Illustration
- National Higher Degree in Visual Expression (awarding a Master's degree) with a major in Communication and a specialisation in Illustration

*Admissions start in year 2 when following the school's regular curriculum, and transfers are accepted in year 3 and 4 after committee approval.*

*Information and registration on the HEAR website: [www.hear.fr](http://www.hear.fr)*

### Équipe pédagogique | Teaching team:

#### Guillaume Dégé

Co-responsable, dessin, peinture à l'eau, culture de l'image, projets éditoriaux. Auteur, éditeur, dessinateur pour la presse, illustrateur  
*Co-head, drawing, water-based painting, image culture, publishing projects. Author, publisher, press cartoonist, illustrator.*

#### Stanislas Martin, dit Finzo

Co-responsable, image narrative, animation web, scénario, personnage. Auteur-illustrateur, créateur de concerts dessinés, musicien  
*Co-head, narrative image, web animation, scenario and character development. Author-illustrator, creator of graphic concerts, musician.*

#### Guillaume Chauchat

Dessin, expérimentation graphique, objets éditoriaux. Auteur-illustrateur pour la presse et l'édition

*Drawing, graphic experimentation, publishing objects. Author-illustrator for the press and publishing houses.*

#### Olivier Deloignon

Théorie, recherche, responsable du programme De traits et d'esprit. Historien de l'art, docteur en histoire  
*Theory, Research, director of the programme De traits et d'esprit. Art historian, Doctor of history.*

#### Joseph Griesmar, dit Béhé

Scénario, bande dessinée, lecture sur écran. Scénariste et illustrateur de bandes dessinées  
*Script development, cartooning, screen reading. Comic book writer and illustrator.*

#### Salomé Risler

Graphisme adapté à l'illustration, projets éditoriaux. Graphiste  
*Graphics adapted to illustration, editorial projects. Graphic designer.*

# Illustration

## Trois ateliers pour une option

L'option Communication de la HEAR est constituée des ateliers Communication graphique, Didactique visuelle et Illustration, portant une même attention à l'actualité et à l'évolution de la création contemporaine. Cette organisation pédagogique originale fonde sa logique sur la spécificité des métiers auxquels se destinent nos étudiants. Si chaque atelier envisage ses formations adaptées de manière autonome, ils partagent tous une même ambition : lire avec vigilance le monde des signes visuels qui nous entoure, donner à voir et à entendre ce qui fait la force des images et des textes, développer des paroles d'auteurs engagés

dans des pratiques graphiques inscrites dans le réel et répondre graphiquement à des questionnements contemporains. La communication visuelle — du papier au numérique, du livre à l'audiovisuel — induit la prise en compte d'une commande et de son destinataire. C'est à cette maîtrise méthodologique que sont exercés pas à pas nos étudiants. Une deuxième année menant aux trois ateliers propose un enseignement commun et complémentaire, animé par des représentants des trois ateliers. À son issue, et avec l'accord des enseignants, l'étudiant s'oriente vers l'un des ateliers de l'option.

## Three specialisations in one department

*HEAR's communication department consists of specialisations in Graphic Communication, Information Design and Illustration, paying equal attention to the latest developments in contemporary production. This unique educational organization relates to the specific trades our students are destined to participate in. While each specialisation elaborates its particular training independently, they share certain aims: the vigilant reading of the world of visual signs around us; making seen and heard the power of images and text; developing the writing skills of authors engaged*

*in graphic practices based in reality and graphically responding to contemporary issues. Visual communication — be it paper or digital, books or audiovisual — encourages awareness of commissions and their recipients. Our students are progressively immersed in mastering such methodology. The common second BA year provides shared and complementary training, run by representatives of the three specialisations. It concludes, with the agreement of the teachers, in the student choosing one of the specialisations of the option.*

## Un travail d'auteur, autonome et singulier

L'atelier d'illustration est né en 1974 à l'initiative de l'illustrateur Claude Lapointe et occupe une place à part parmi les écoles d'art françaises. Il développe le langage de l'image narrative et son rapport au texte. Ce langage, complexe dans son apprentissage, produit une lecture accessible au plus grand nombre. La spécificité de l'atelier d'illustration est d'accompagner les étudiants dans un processus de création autonome

et singulier, un travail d'auteur et de faire éclore la personnalité de chacun en préservant son authenticité. Construire un univers, le nourrir et lui permettre de s'épanouir, d'exister au sein de supports multiples (le livre, l'édition numérique et par extension toute forme de projet lié à internet et aux médias interactifs), c'est bien là le défi perpétuel que se propose de relever l'atelier d'illustration.

## Autonomous and singular personal work

*The Illustration specialisation first appeared in 1974 at the initiative of the illustrator Claude Lapointe and is unique among French art schools. It develops the language of narrative image and text. This language, which is complex, requires special training and produces readings accessible to the widest audience. The specificity of the Illustration specialisation lies in assisting students in an independent and singular creative*

*process, developing original work and nurturing the personality while preserving its authenticity. Constructing a universe, feeding it and allowing it to flourish, to exist in multiple media (books, digital publications and, by extension, the all forms linked to internet and interactive media) represents the constant challenge that the Illustration workshop proposes to engage in.*



# Pédagogie

Au sein de l'atelier d'illustration, une bonne maîtrise des outils propres au domaine est de rigueur pour étayer solidement des facultés aussi fragiles que la sensibilité et l'imagination. Expérimentations graphiques, recherche du style graphique, mise en scène, scénario, récit, personnage, couleur... sont quelques-uns des éléments clés constitutifs de la pédagogie.

## 1<sup>er</sup> cycle

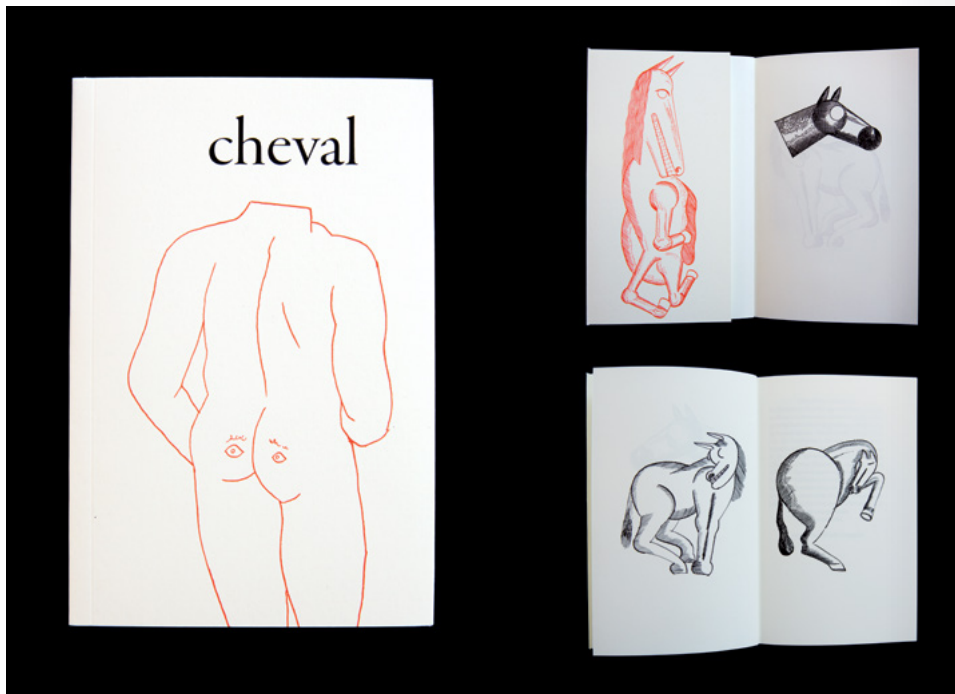
Le grand enjeu des années 2 et 3 est le « débroussaillage ». Dans la jungle des possibles et des envies, il s'agit de parvenir à trouver sa route, utiliser ses références, ses influences, avec recul et discernement, afin de forger ses outils et trouver son écriture propre. Riches en expérimentations graphiques, techniques narratives, conceptuelles, ces années visent à générer des images évidentes et claires dans leurs intentions. Les multiples exercices et les travaux obligatoires sont élaborés pour amorcer et entretenir cette démarche, tout en commençant à aborder les exigences du monde professionnel.

## 2<sup>e</sup> cycle

Les deux années du master tendent à favoriser le travail en autonomie des étudiants. Après avoir répondu à des sujets basés sur des commandes éditoriales pour la plupart, et riches d'expériences en partenariat ou en stages, ils développent des projets personnels situés dans un champ large par rapport au domaine, de l'album illustré, en passant par le film d'animation, jusqu'à la conception d'œuvres numériques ou d'installations. L'élaboration d'un mémoire est demandée dès l'année 4. La finalité de cet enseignement est d'encourager l'autonomisation d'étudiants et de faciliter leur insertion dans le ou les milieux professionnels, les usages de l'illustration s'étant aujourd'hui élargis, voire déplacés.



1.



2.

1. Installées à Strasbourg et créées par Olivier Bron (DNSEP/master, 2007) et Simon Liberman (2009), les Éditions 2024 éditent des bandes dessinées, des livres illustrés et construisent des expositions. Ici, la B.O.2 -M-, musique de Matthieu Chedid, mise en images par Matthias Picard (DNSEP/master, 2007) | *Established in Strasbourg and created by Olivier Bron (Master graduate, 2007) and Simon Liberman (2009), Editions 2024 publish comic books, illustrated books and create exhibitions. Shown here is B.O.2 -M-, music by Matthieu Chedid, imaging by Matthias Picard (Masters graduate, 2007).*

2. Cycle annuel d'émissions radiophoniques et maintenant revue, *Cheval* est né d'un partenariat entre la HEAR et les Éditions Magnani. *Cheval* a pour volonté de révéler la valeur et la richesse du travail des auteurs. Illustration : Eugène Rioussé (DNSEP/master, 2013) | *An annual cycle of radio programmes and now a magazine, Cheval arose from a partnership between HEAR and Editions Magnani. Cheval aims to reveal the richness of the authors work. Illustration: Eugène Rioussé (Masters graduate, 2013).*

# Teaching

Within the Illustration specialisation, good control of tools specific to the field is required to solidly support such fragile faculties as sensitivity and imagination. Graphic experiments, the search for a graphic style, staging, scenario, story, character, colour... represent some of the key elements of what is taught.

## Bachelor

The big challenge for years 2 and 3 is «beating a path». In the jungle of possibilities and wishes, it is essential to find the right path, using one's references and influences with critical distance and discernment in order to forge tools and find one's own voice. These years are rich in graphic, narrative and conceptual experimentation and are designed to generate images that are obvious and clear in their intentions. Multiple exercises and mandatory work are developed to initiate and sustain this approach while beginning to address the demands of the professional world.

## Master

The two years of the Master's degree are geared to encouraging autonomous work by students. After dealing with subjects based mostly on publishing commissions, and having gained a wealth of experience in partnerships and internships, they develop personal projects in a wide area of the discipline ranging from the illustrated book and the animated film to the design of digital artworks and installations. From the beginning of the 1st Master year students will have to work on a written dissertation. The aim of this course is to encourage the autonomy of students and facilitate their integration into the professional world, the applications of illustration today having expanded or shifted.

De nombreux projets de diplômés de l'atelier Illustration trouvent un aboutissement chez les éditeurs français | Many Illustrators diploma projects are being published after graduation.

1. **Jérémy Fischer** (DNSEP/master | Master graduate, 2011), *Alphabet*, Paris Print Club
2. **Adrien Parlange** (2009), *La Chambre du Lion*, Éditions Albin Michel
3. **Matthias Picard** (2007), *Jim Curious*, Éditions 2024
4. **Simon Roussin** (2011), *Lemon Jefferson et la grande aventure*, Éditions 2024

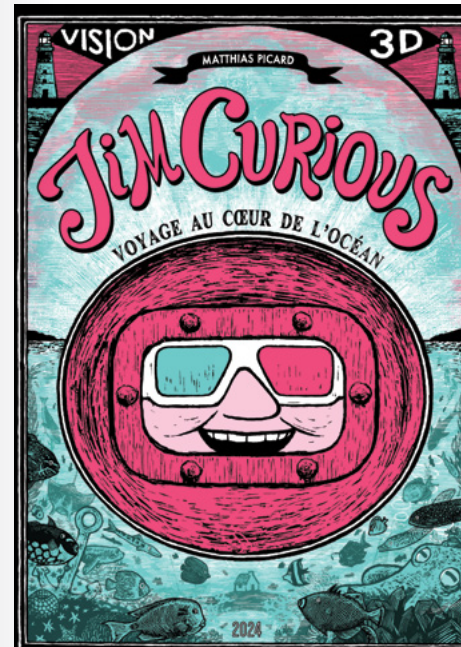
1.



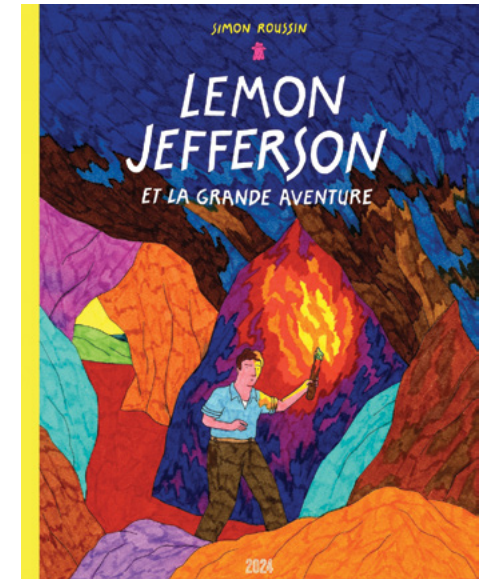
2.



3.



4.





## Programme de recherche : De traits et d'esprit

Le programme de recherche comporte deux dimensions. La première développe une prospection fondée sur l'étude des formes, fonctions et histoires de l'illustration. Cela concerne les nombreux dispositifs à l'œuvre dans les dimensions visibles de la culture illustrative occidentale, les modes de création, mais aussi les mécanismes de réception ou l'ensemble foisonnant des images anciennes (avant les Lumières), nouvelles ou ultra contemporaines, y compris leurs expressions numériques.

La seconde, davantage appliquée, s'adresse au grand public, aux illustrateurs et aux chercheurs qui viendraient ressourcer leurs objets. Le programme permet d'articuler l'enseignement en le renouvelant en permanence et la transmission de la recherche en cours tout en formant un public spécifique. La théorie et la pratique sont ainsi considérées dans une complémentarité nécessaire en faisant appel aux meilleurs spécialistes du moment.

## Research programme: De traits et d'esprit

*The research programme has two dimensions. The first develops an exploration based on the study of forms, functions and histories of illustration. This concerns the many devices at work in the visible dimensions of Western pictorial culture and modes of creation, but also reception mechanisms and all the abounding old (pre-Enlightenment), new and ultra-contemporary images, including their numerical expressions.*

*The second dimension is more applied and addresses the general public, illustrators and researchers. The programme enables the articulation of teaching via constant renewal and the transmission of ongoing research while developing a specific audience. Theory and practice are thus considered a necessary complement by calling on the best current specialists.*



**Les colloques du programme de recherche** *De traits et d'esprit* font l'objet chaque année d'une parution aux Éditions de la HEAR | **The symposiums organised by the De traits et d'esprit research programme lead to an annual publication by HEAR.**

## Un exceptionnel support d'ateliers

Sur son site de Strasbourg, la Haute école des arts du Rhin propose un choix très important d'ateliers et d'équipements techniques qui permettent aux étudiants de découvrir ou d'approfondir, aux côtés de techniciens et d'assistants spécialisés, un choix exceptionnel de pratiques : numérique, gravure et lithographie, sérigraphie, prépresse, façonnage,

photographie, vidéo, animation 2D et numérique, livres, etc. Espaces charnières en lien avec l'ensemble des disciplines enseignées à l'école, différents points de vue et approches s'y croisent. Les ateliers sont à la fois des lieux de formation, associés à la pédagogie de la mention Illustration, mais aussi des lieux de pratiques expérimentales.

## Exceptional facilities and technical workshops

*The Haute école des arts du Rhin provides various and high-standard facilities and technical workshops allowing students to discover or improve their practices alongside with technicians and specialised assistants in a large range of practices: digital, engraving and lithography, screen printing, prepress, finishing, bookmaking, photography, video, 2D and digital*

*animation, etc. The workshops are the backbone of HEAR's courses and function in collaboration with the Illustration department but also provide a place for students to experiment. Archways between points of view and artistic approaches, they are at the junction of the multiple disciplines taught at HEAR.*

1. Préparation, au sein de l'atelier sérigraphie du site d'arts plastiques de Strasbourg, de l'affiche de l'exposition Francs-tireurs à La Chaufferie, galerie d'exposition de la HEAR (mars 2016), présentant dix ans d'archives de l'atelier. Visuel par Simon Thompson (DNSEP/master, 2012) | *Preparation, in the silkscreen workshop on the Strasbourg campus, of the poster for the exhibition Francs-tireurs at La Chaufferie, the HEAR exhibition gallery (March 2016), presenting ten years of the workshop's archives. Visual by Simon Thompson (Master graduate, 2012).*

2. **Margaux Duchêne (DNSEP/master, 2016)**  
*The Ideal Company*, 2016 (extrait), court-métrage d'animation, 11 min | *Margaux Duchêne (Master graduate, 2016), The Ideal Company, 2016 (extract), short animated film, 11 min.*



1.



2.



1.



2.



3.



4.



## Un territoire d'imprimés

L'atelier d'illustration de la HEAR s'insère dans un paysage dédié à l'image imprimée. La ville de Strasbourg, marquée par la figure de Gutenberg, a su tisser un réseau de structures artistiques inscrites à une échelle nationale et internationale, formant un support pour les jeunes artistes formés à la HEAR: musée Tomi Ungerer – centre international de l'illustration, festival Central Vapeur, éditions 2o24, Rencontres de l'illustration, etc.

Des projets collectifs d'étudiants, constituant au départ des publications en édition restreinte, sont devenus au fil du temps de véritables périodiques, revues avant-gardistes d'image, d'illustration et de bande dessinée, distribuées dans des réseaux professionnels: *Belles Illustrations*, *Nyctalope*, *Vignette*, *Psoriasis*, *Pan*, *Zuper*...

### Printing territory

*The HEAR Illustration specialisation is part of an ecosystem dedicated to the printed image. The city of Strasbourg, marked by the figure of Gutenberg, has forged a network of artistic structures, on a national and international scale, providing support for young artists trained at HEAR: Tomi Ungerer Museum - International Illustration Centre, Central Vapeur Festival, 2o24 Publishing house, Rencontres de l'illustration, etc.*

*Student group projects, initially consisting of limited edition publications, have, over a period of time, become real periodicals, avant-garde journals about images, illustration and cartoons, distributed via professional networks including *Belles Illustrations*, *Nyctalope*, *Vignette*, *Psoriasis*, *Pan*, *Zuper*, etc.*

L'atelier Illustration est le lieu où naissent des projets collectifs d'étudiants. Certains sont devenus au fil du temps de véritables périodiques distribués dans des réseaux professionnels. | *The Illustration specialisation is the place where student group projects come into being. Some have become, over time, periodicals distributed through professional networks.*

1. **Vignette.** Visuel | *Visual* Eugène Rioussé (DNSEP/master | *Master Graduate*, 2o13)

2. **Nyctalope magazine.** Visuel | *Visual* Simon Roussin (2o11)

3. **Belles Illustrations.** Visuel | *Visual* Adrien Parlange (2o09),

4. **Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant.** Visuel | *Visual* Sophie Gendron (2o16)

# Établissements partenaires

## Partner schools

La HEAR favorise la circulation des étudiants à l'échelle internationale. En encourageant les étudiants de l'atelier d'Illustration à effectuer un semestre à l'étranger ou en y accueillant des étudiants d'établissements partenaires :

*HEAR offers students a number of international opportunities. Students from Illustration can go abroad for a semester during their studies, and the HEAR regularly welcomes students from the following partner schools:*

Allemagne : University of Art and Design, Halle — Hamburg University of Applied Sciences — Academy of Visual Arts, Leipzig • Belgique : La Cambre, Bruxelles — LUCA, School of Arts, Gand • Hongrie : Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest • Italie : Fine Arts Academy of Bologna • Pologne : Academy of Fine Arts in Warsaw, Varsovie • Royaume-Uni : Edinburgh College of Art – University of the West of England, Bristol • Slovaquie : Academy of Fine Arts and Design, Bratislava • etc.



1.



2.

1. **Vue de l'exposition Francs-tireurs à la Chaufferie, galerie de la HEAR.** Une sélection du fonds de l'atelier sérigraphie, mars 2016 | **View of the Francs-tireurs exhibition at the Chaufferie, the HEAR gallery.** A selection from the silk-screen technical workshop collection, March 2016.

2. **Strasbourg, vue par ses illustrateurs-trices.** Une exposition en plein air, commande de la ville à d'anciens étudiants de l'atelier Illustration, été 2016 | **Strasbourg, seen by its illustrators.** An outdoor exhibition of the Illustration specialisation's former students commissioned by the City of Strasbourg, summer 2016.



## Un foisonnant réseau d'anciens étudiants

Depuis sa création en 1974, l'atelier d'illustration a formé un nombre conséquent d'illustrateurs œuvrant sur la scène professionnelle nationale et internationale. Ce réseau d'anciens

favorise l'insertion des jeunes diplômés dans le monde professionnel leur garantissant la pérennité de leur travail artistique.

## An important alumni network

Since its creation in 1974, the Illustration specialisation has trained a significant number of illustrators working on the national and international professional

scene. The alumni network fosters the integration of young graduates into the professional world, guaranteeing the sustainability of their artistic work.

Thomas Baas (Actes Sud Jeunesse, Nathan, Glénat Jeunesse) • Serge Bloch (The Washington Post, The Wall Street Journal, The New York Times, The Los Angeles Times) • Blutch (Libération, New Yorker, Les Inrockuptibles, Fluide glacial, Dupuis, Dargaud) • Marion Fayolle (festival d'Angoulême, New York Times, Cotélaç) • Louis Granet • John Howe (directeur artistique Le Seigneur des anneaux, Le Hobbit) • Camille Jourdy (Rosalie Blum) • François Malingrèy (prix du 60<sup>e</sup> salon de Montrouge) • Lisa Mandel (Castermann, L'Association) • Catel Muller (Libération, Casterman, Grasset) • Simon Hureau (festival d'Angoulême, Fauve Polar SNCF) • Matthias Picard (Jim Curious, La B.O2 - M -, éditions 2024) • Anouk Ricard • Mathieu Sapin (Campagne présidentielle, Le Château – une année dans les coulisses de l'Élysée) • Simon Roussin (éditions 2024, éditions Magnani) • Marjane Satrapi (festival d'Angoulême, festival de Cannes, César du meilleur premier film) • Raphaël Urwiller (Icineri) • etc.

**Marion Fayolle (DNSEP/master, 2011)**, visuel de l'exposition *Fit to print*. Présentée au musée Tomi Ungerer à Strasbourg (2016) puis à New York (2017), l'exposition présente les dessins de 17 anciens étudiants de l'atelier publiés dans The New York Times

**Marion Fayolle (Master graduate, 2011)**, visual of the exhibition *Fit to Print*. Presented at the Tomi Ungerer museum in Strasbourg (2016) and in New York (2017), the exhibition presents the drawings of 17 former students of the specialisation published in New York Times.

**Haute école des arts du Rhin  
Strasbourg–Mulhouse (France)**

La HEAR est née en 2011 de la fusion de l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, de l'école supérieure d'art de Mulhouse – Le Quai et des enseignements supérieurs de la musique du conservatoire de Strasbourg. Établissement public, elle dispense des enseignements supérieurs (bac+3 à bac+5) en arts plastiques (Art, Art-Objet, Communication graphique, Design, Design textile, Didactique visuelle, Illustration, Scénographie) et musique (musique classique, ancienne et contemporaine, jazz et musiques improvisées). Implantée à Mulhouse et Strasbourg, la HEAR prépare ses élèves à devenir des créateurs, auteurs et musiciens autonomes capables d'interpréter ou d'inventer des langages artistiques. Incitant ses étudiants à acquérir une expérience internationale, la HEAR a établi des partenariats avec 100 établissements de 30 pays : Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Corée du Sud, États-Unis, Israël, Norvège, Pays-Bas, Mexique, Royaume-Uni, Suisse, etc.

Retrouvez nos diplômés sur  
<http://diplomes.hear.fr>

**Haute école des arts du Rhin  
Strasbourg–Mulhouse (France)**

*In 2011, the School of Arts in Mulhouse, the School of Arts and Design in Strasbourg, and the Music Academy and Conservatory in Strasbourg, merged to become the HEAR, Haute École des Arts du Rhin. As a public establishment, the HEAR provides higher education courses (equivalent to a Bachelor's and Master's degrees) in Visual Arts (Art, Art-Object, Graphic Communication, Design, Textile Design, Information Design, Illustration, Scenography) and music (classical, ancient and contemporary music, jazz and improvised music). Based in Mulhouse and Strasbourg, the HEAR prepares students towards becoming autonomous creators, authors and musicians able to interpret and invent artistic languages. To offer students the best international experience, the HEAR is partners with 100 institutions in 30 countries around the world, including South Africa, Germany, Austria, Belgium, Brazil, Canada, South Korea, the United States of America, Israel, Norway, Holland, Mexico, the United Kingdom, Switzerland, etc.*

*Alumni works online  
<http://diplomes.hear.fr>*

Sous tutelle pédagogique du ministère de la Culture  
et de la Communication | *Under the educational supervision  
of the french Ministry of Culture and Communication.*  
La HEAR bénéficie du soutien de | *HEAR is supported by the*



Strasbourg.eu



Grand Est  
Région de Strasbourg

