

Module théorie

S9 S10

- Art contemporain et culture visuelle
- Parce que la pensée n'existe pas sans langage
- Hyperséminaire
- Histoire de la photographie
- Séminaire de méthodologie initiation à la recherche
- Anglais ou Français

Module aquisition

S9 S10

*1 Ateliers**

- Vidéo/Cinéma
- La photographie et l'image déjà-là
- Essentiellement peinture
- Espaces Récits
- Le Club'

ADOSSEMENT A LA RECHERCHE

- Séminaire French Théorie

*1 ARC***

- Undead, picturalités contemporaines

Strictement personnel

*Laboratoires****

Laboratoire IRD

Séminaire théorie critique du mémoire

Théorie critique des images - Images de territoires

Laboratoire Random

Laboratoire LEM

Atelier conception mémoire

Présentation critique et formelle

Module maturation

S9 S10

Insertion professionnelle

Module appropriation **S9** **S10**

Suivi de mémoire avec enseignant référent

Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels

Présentation critique et formelle (bilan de fin de semestre)

Module perception **S9** **S10**

Workshops - ateliers (semaine pratiques et recherches)

Conférences

* CHOISIR UN ATELIER
 † ENSEIGNEMENT OPTIONNEL FACULTATIF
 **CHOISIR UN ARC
 *** POSSIBILITE DE SUIVRE LA PROGRAMMATION

Epreuves du diplôme **S9** **S10**

Mémoire

Travail plastique

Récapitulatif des crédits **S7** **S8**

METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE (DONT SUIVI DU MEMOIRE)

20

MISE EN FORME DU PROJET PERSONNEL

10

Epreuves du diplôme

30

Mention Espaces

Module théorie

S9 S10

Art contemporain et culture visuelle

Introduction à la recherche et méthodologie du mémoire

Philosophie contemporaine et théorie(s) critique(s)

Parce que la pensée n'existe pas sans langage

Hyperséminaire

Histoire de la photographie

Une sculpture est un objet parmi d'autres

Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche

Actualités du design*

Anglais ou Français

Module acquisition

S9 S10

1 atelier obligatoire

Punk

*1 atelier optionnel**

La photographie et l'image déjà là

Essentiellement peinture

Atelier mise en œuvre

Vidéo-cinéma

Espaces - récits

Le Club

Production d'une scénographie

ADOSSEMENT A LA RECHERCHE

Séminaire French Théorie

*1 ARC***

Undead, picturalités contemporaines

Strictement personnel

*Laboratoires****

Laboratoire IRD

Séminaire théorie critique du mémoire

Théorie critique des images - Images de territoires

Laboratoire Random

Laboratoire LEM

Atelier conception mémoire

Présentation critique et formelle

LA STRUCTURATION DES ENSEIGNEMENTS

Les enseignements de la 5e année se structurent autour des ateliers, des cours magistraux et des rendez-vous individuels pour favoriser l'accompagnement du projet de l'étudiant. Les Arc viennent enrichir et compléter cette structure ; ils rappellent l'oscillation constante et nécessaire entre théorie et pratique.

Pour récapituler la trame de la maquette pédagogique, l'étudiant :

- suit la totalité des cours énoncés dans le module théorie ;
- choisit un atelier mentionné dans la grille récapitulative ;
- choisit un arc dans le module acquisition – adossement à la recherche ;
- peut suivre la programmation des laboratoires de recherche ;
- assiste à la programmation de conférences ;
- choisit un workshop ou séminaire ou colloque durant les semaines pratiques et recherches.

Les ARC

Chaque ARC propose un enseignement à la fois théorique et pratique, et fait appel à une programmation d'intervenants extérieurs (chercheurs, experts, artistes, designers, etc.) qui interviennent dans le cadre de formats spécifiques aussi bien conférence, workshop, séminaire ou encore colloque.

Les formats pédagogiques au long cours privilégient l'oscillation constante entre théorie et pratique.

Les ARC ne se substituent ni au cours, ni aux entretiens individuels ou aux séances d'accrochage critique organisées avec les étudiants.

Ils constituent le terrain et le terreau de prédilection pour l'émergence d'une pensée et de recherches qui se travaillent à plusieurs.

La mention Espaces

La mention Espace est une mention transversale avec l'option design. Les enseignements s'organisent autour d'une trame spécifique dont le récapitulatif est mentionné dans la grille ci-dessous.

La majeure partie des enseignements est commune avec ceux généralistes de l'option art.

Certains enseignements spécifiques à l'option design sont optionnels pour les étudiant de l'option art.

Pour récapituler la trame de la maquette pédagogique au sein de la mention espace, l'étudiant :

- suit la totalité des cours énoncés dans le module théorie
- suit un atelier obligatoire transversal à l'option art et design
- peut choisir un atelier optionnel facultatif
- choisit un arc dans le module acquisition – adossement à la recherche
- peut suivre la programmation des laboratoires de recherche
- assiste à la programmation de conférences
- choisit un workshop ou séminaire ou colloque durant les semaines pratiques et recherches

Description des enjeux de la mention espace

Au sein de la mention Espaces, il ne s'agit pas tant de mettre en lumière les possibles porosités entre art et design, ou encore les notions de transdisciplinarités chères à cette époque - même si, de fait, ces questions seront abordées.

Il s'agit, plutôt, pour chaque futur praticien de sonder sa pratique à l'aune d'une autre discipline et de provoquer ainsi des résistances dans l'expérience de la création. Souvent, l'ambiguïté qui découle de la corrélation art -design est éprouvée du côté de l'objet et de sa

LA STRUCTURATION DES ENSEIGNEMENTS

/ La mention Espaces

fonctionnalité ou de son usage. Ces notions, forcément sous-jacentes à une pratique du design, et régulièrement questionnées par le champ artistique, ne sont qu'un des aspects des terrains d'expérimentation. L'Espace est le pivot central de cette mention, questionné et pratiqué sous plusieurs latitudes :

- La relation entre une (des) production(s) et sa mise en espace, quelle soit liée à la galerie, au musée, à la ville, au paysage, à l'espace public, etc. c'est-à-dire à toute forme de monstration possible. Comment s'articule une œuvre à l'espace dans lequel elle va prendre racine et être montrée/perçue ?
- La scénographie
- Les pratiques curatoriales
- Le contexte, comme un des possibles matériaux de création au regard des logiques de création in situ (intégrant la création en espace public)
- L'inscription du corps dans un processus de création à travers le médium performatif et l'action performative

La porosité avec d'autres disciplines et praticiens tels que des metteurs en scènes, des danseurs ou chorégraphes et la collaboration avec le champ des arts vivants.

La dialectique et l'art de la conversation entre étudiants sont au cœur du processus de travail.

Si la majorité de la formation se fonde sur un socle commun, des ateliers spécifiques à la mention art permettent de déployer des problématiques liées notamment à la commande publique, au 1% et à l'intégration du travail plastique dans l'espace public.

Art Contemporain et Culture Visuelle

Enseignant : Caroline Soyez-Petithomme

Enseignement : Théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français, documents textuels et audiovisuels en anglais

Objectifs

Donner des repères chronologiques de l'histoire de l'art contemporain et de la culture visuelle depuis les années soixante. Parcourir les mouvements artistiques, approfondir sur la pratique de figures tutélaires et aborder les liens entre les disciplines que sont les arts visuels et ses multiples médiums artistiques, la publicité, la télévision, le marketing (de l'entertainment à la crowdculture), l'anthropologie culturelle, la culture de masse, les subcultures urbaines ou post-industrielles etc. Etudier la typologie du champ professionnel: les rôles et synergies entre les différents acteurs que sont les artistes, les galeries, les commissaires. Parcourir un panel d'événements fondateurs ou devenus historiques et toujours actuels (Biennale Venise, Art Basel, grandes expositions institutionnelles, artists' run space etc).

Contenus

Les connaissances transmises s'organisent selon une alternance de cours historiques, monographiques et thématiques.

Mode d'enseignement

Cours d'une heure et demi par semaine;
2 séances de méthodologie recherche à la bibliothèque en ;
1 séance de 3h d'approfondissement professionnel commune aux années Art 2, 3, 4, 5 au 2nd semestre.

Évaluations

Assiduité, prise de parole/questions, devoir écrit

Pré-requis du S9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail : 50 h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la Recherche.

Introduction a la Recherche et Méthodologie du Mémoire

Enseignant : François Cusset

Enseignement : Theorique obligatoire transversal aux Options Art et Design

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Comprendre la spécificité du travail de recherche et les enjeux de la préparation d'un mémoire original.

Contenus

Méthodologie de recherche et aide personnalisée à la préparation des mémoires, le plus souvent au fil de rendez-vous individuels.

Mode d'enseignement

Séances collectives tous les 15 jours sous forme de séminaire participatifs.
Entretiens.

Évaluations

Assiduité et participation

Pré-requis du S9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail : 30 h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche.

Hyperséminaire

Enseignants : Karim Ghaddab, Philippe Roux et Éric Suchère

Enseignement : Théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Former les étudiants à la méthodologie de la recherche, leur inculquer des connaissances approfondies tant dans le domaine de l'histoire de l'art que dans celui de la philosophie appliquée à l'art et leur faire acquérir un positionnement théorique et critique autonome dans le champ de l'art.

Contenus

L'enseignement se fait sous la forme de conférences, de projections, de cours théoriques et de voyages d'études qui traitent de l'histoire des arts (chronologie et mise en perspective des idées...) et de l'esthétique des origines à nos jours à travers une approche hétérogène et multiple. Une fois par mois, les étudiants sont amenés à participer à un groupe de réflexion sur les éléments abordés pendant les séances précédentes.

Mode d'enseignement

Cours théoriques magistraux, conférences, projections et voyages d'étude. Exercices et sujets proposés sous forme d'exposés et de dissertations.

Évaluations

Contrôle continu et évaluations semestrielles faites par les enseignants sous la forme d'exposés ou d'analyses écrites d'œuvres. La qualité et la pertinence des réponses aux sujets proposés sont évaluées, ainsi que la rigueur méthodologique, la curiosité, l'ouverture d'esprit et la capacité à argumenter tant historiquement que philosophiquement.

Pré-requis du S9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail : 50 h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche.

Histoire de la photographie

La photographie couleur américaine des années 60 aux années 80.

Enseignant : Yves Rozet

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Donner à l'étudiant les connaissances :

- d'une histoire de la photographie en relations étroites avec la création artistique.
- une culture visuelle propre à la représentation photographique.

Contenus

Longtemps marginalisée, la photographie couleur a semblé être envisagée à la fois dans un discours technique, et comme une histoire secondaire de la photographie, construite sur la seule référence de la pratique du noir et blanc.

Le réalisme introduit par la couleur – appropriation photographique du réel, souvent constitutive de la réalité quotidienne, de sa banalité – était source de résistances esthétiques (vulgarité de la couleur) et sociales (liée aux pratiques et consommations populaires et à l'industrie culturelle).

Réservée à la publicité, aux magazines grand public et à la pratique de la photographie amateur, familiale, la photographie couleur, bien que pratiquée occasionnellement par des artistes-photographes, n'avait

pas de visibilité dans les institutions.

Ce n'est que dans le champ de la culture des années 1960 (photographie-conceptualiste) sous la forme de projections diapositives couleur autres que pédagogiques et documentaires que « l'image-couleur » est présente. Il faudra attendre l'année 1976 et les expositions de W. Eggleston et S. Shore au MOMA de New-York, pour que ces pionniers de la photographie couleur la fasse entrer dans le champ de l'art...

Mode d'enseignement

Conférences avec projections d'images.

Évaluations

Continues en regard de l'implication et de la participation au cours.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 25 h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche.

Une sculpture est un objet parmi d'autres

Enseignant : Emilie Perotto

Enseignement : théorique obligatoire, obligatoire en mention Espaces

Langue d'enseignement : français

Objectifs

- proposer des définitions plastiques et théoriques au mot « espace ».

A partir du champ de l'art, envisager les pratiques de la sculpture et du design comme transversales et poreuses aux divers mediums de l'espace (performance, danse, scénographie, etc).

Positionner notre appréhension physique des objets dans un espace comme la première étape de notre compréhension de ce qu'ils sont.

Contenus

L'atelier s'appuiera sur des définitions de l'espace et du lieu données par des théoriciens et des artistes.

à partir d'écrits de théoriciens et d'artistes, les étudiants proposeront des situations spécifiques, par la mise en espace de travaux ancrés dans les champs de l'art ou du design. pour ce faire des séances de monstration des travaux en cours, dans des espaces qui font sens, seront proposées.

Les étudiants seront amenés à documenter précisément leurs travaux, déployés dans des espaces/temps particuliers.

Mode d'enseignement

Sessions collectives de travail et de recherche, une fois par mois.

Sessions de travail complémentaire à l'atelier « Punk »

Évaluations

L'évaluation se fait tout au long du semestre au vu des réalisations, de l'assiduité et de l'investissement personnel des étudiants, ainsi que de leur engagement au sein du groupe de travail.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30 h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la Recherche.

Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche

Enseignants : David-Olivier Lartigaud, Marc Monjou, Stéphane Le Mercier-Dauny, Frédéric Rossi Liegibel, Marie-Hélène Désestré.

Enseignement : Théorique obligatoire transversal avec l'option Design.

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Le séminaire réunit tous les étudiants et une équipe enseignante transversale aux deux options art et design. Il aborde de manière ouverte et concertée les questions de méthodologie générale qui regardent tous les étudiants de 5e années, indépendamment de la spécificité de leurs mémoires respectifs. Le séminaire donne occasion aux étudiants de définir avec les enseignants ce que peut être, sous ses formes les plus diverses, une initiation à la recherche théorique en art et design, de proposer un accompagnement méthodologique ouvert à la préparation et à l'écriture du mémoire de recherche.

Le séminaire – qui réunira tous les étudiants et enseignants des options art et design concernés par le mémoire de recherche – abordera de manière ouverte et concertée les questions de méthodologie générale qui regardent tous les étudiants de 4e et 5e années, indépendamment de la spécificité de leurs mémoires respectifs. Le séminaire donnera occasion aux étudiants I/ de définir avec les enseignants ce que peut être, sous ses formes les plus diverses, une initiation à la recherche théorique en art et design, II/ de proposer un accompagnement méthodologique ouvert à la préparation et à l'écriture du mémoire de recherche.

Contenus

Durant 3 séances de rappel suite au séminaire de 4e année, les matières suivantes pourront être abordées (le plan qui sera communiqué lors de la première séance évoluera selon les nécessités qui s'exprimeront dans le séminaire) :

- rappel des objectifs et contexte du mémoire dans les écoles d'art et de design ;
- les formes possibles du mémoire ;
- la documentation et la recherche bibliographique ;
- la recherche iconographique ;
- la problématisation, la problématique et la définition d'un sujet d'étude ;
- la constitution d'un corpus d'étude ;
- les outils méthodologiques de l'analyse et le recours aux diverses disciplines ;
- l'argumentation ;
- l'utilisation des citations ;
- la place de l'image et le rapport texte/image ;
- la conception graphique ;
- la soutenance.

Modes d'enseignements

3 séances d'1h30 en faisant alterner mises au point méthodologiques des professeurs et présentations des étudiants, suivies de discussions-critiques.

Evaluation

Assiduité et participation

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 60 h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la Recherche.

Actualités du design

Enseignant : Frédéric Rossi Liegibel
Enseignement : Théorique optionnel facultatif
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Donner un aperçu de l'histoire du design et de ce qui fait son actualité aujourd'hui. Susciter auprès des étudiants l'envie de poursuivre une exploration personnelle du domaine.

Contenus

Le cours alterne des séances sur l'histoire du design à travers un ensemble d'exposés conçus par les étudiants avec des cours traitant de son actualité.

Modes d'enseignements

Cours magistral et séance de TP sous formes d'exposés.

Evaluation

Attribution de crédits sur la base des exposés et de la présence effective.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 60 h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la Recherche.

Anglais

Enseignant : Marie-Anne Pearce

Enseignement : théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : anglais

Objectifs

Poursuite du développement de l'expression orale et écrite.

Accompagnement dans l'écriture d'un texte portant sur le projet personnel et projet de diplôme.

Contenus

Approche de l'expression en anglais sur les projets personnels des étudiants, travail écrit et présentation orale.

Rédaction d'un CV et lettre de motivation en anglais.

Mode d'enseignement

Théorique et pratique.

3 rendez-vous obligatoires par semestre.

Evaluations

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche

Français débutant

Cours de français par l'intégration à la ville et à la communication dans la vie quotidienne.

Enseignant : Fabienne Doyotte

Enseignement : théorique (étudiants étrangers et Erasmus)

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Aider les étudiants étrangers en échange ERASMUS ou nouveaux à l'école, qui sont débutants ou faux débutants, à se repérer dans la ville et à acquérir les moyens de communication dans la vie quotidienne.

Contenus

- 1- Stage d'accueil pour aider à l'intégration à la ville de Saint-Etienne :
 - Histoire de la ville de Saint-Etienne
 - Découverte pragmatique des lieux culturels ou pratiques dans la ville
- 2- Un cours qui suit la progression du livre « communication progressive du Français » avec 270 activités (lexique, grammaire, structure et jeux de rôle).
- 3- Des exercices pratiques à l'oral et à l'écrit de description, caractérisation, fonctions, utilisation, problèmes et résolution de problèmes relatifs à des objets divers (ustensiles, outils, meubles, etc.)

Mode d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine.

Évaluations

Exercices de contrôle continu des connaissances, ou, examen final : évaluation de la performance communicative à l'oral et / ou à l'écrit.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 60 h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche

Français avancé

Cours de français par l'histoire de l'art, le design et la présentation de travaux

Enseignant : Natacha Fotopoulos

Enseignement : théorique (étudiants étrangers et Erasmus)

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Aider les étudiants étrangers en échange ERASMUS ou inscrits à l'école, à mieux comprendre des cours de français dans les domaines de spécialité de l'art et du design, et à s'exprimer dans ces domaines.

Perfectionner la pratique de la langue française à l'oral et à l'écrit par une correction en contexte.

Aider les étudiants à mieux présenter leurs travaux.
Formaliser la connaissance du système de la langue et acquérir des réflexes de correction.

Contenus

1. Perfectionnement de la compréhension de l'oral (CO) et de l'expression orale (PO) à partir des documents sonores extraits de :
 - Design ARTE
 - Karambolage ARTE
 - La maison France 5
 (ou palettes de Joubert/ L'art et la manière ARTE/

Architectures ARTE/Métropolis (mag culturel d'ARTE))

2. Perfectionnement de la compréhension de l'écrit (CE) et de la production écrite (PE) par la lecture de textes et la production d'un texte de synthèse dans les trois domaines :

- Architecture, des textes simples : « Autour de l'Architecture » Jeux de Sylvie de Soye
- En histoire de l'art : *Comprendre les grandes œuvres de la peinture* de Jérôme Picon
- En design : *Design mode d'emploi* d'Elisabeth Couturier et *Design Handbook* de Charlotte et Peter Fiell

3. Atelier présentation de travaux d'étudiants : le professeur procède à une correction immédiate et en direct qui permet aux étudiants d'acquérir des réflexes de correction de l'écrit (en corrigeant les autres). Les règles et repères de grammaire ou de correction de la langue sont rappelées dans le contexte.

4. Approche communicative de la grammaire et de la conjugaison. Exercices systématiques de la grammaire de niveau intermédiaire et constitution d'un mémento à partir des corrections des productions des étudiants.

Français avancé/suite

Mode d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine.

Les étudiants sont corrigés chaque fois qu'ils s'expriment à l'oral et acquièrent ainsi des repères linguistiques.

Les textes de synthèse sont préparés à l'oral (correction textuelle et syntaxique), puis ils sont écrits par 2 binômes d'étudiants en interaction (correction de l'expression, de l'orthographe et de la grammaire). Les textes sont corrigés par l'enseignant qui souligne les erreurs, puis par les binômes d'étudiants qui cherchent à produire le même texte sans erreur.

Évaluations

Rédaction d'un texte de départ et d'un texte qui donne un niveau global.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 60 h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche

Le Club

Enseignant : Eric Suchère

Enseignement : Enseignement pratique transversale options Art et Design

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Avoir une pratique d'écriture créative pouvant être autonome ou s'insérer dans des pratiques plastiques.

Contenus

Analyse de textes modernes et contemporains ainsi que des travaux des étudiants.

Mode d'enseignement

Lecture et analyse collective.

Évaluation

Assiduité et participation.
Production de textes et présence aux séances d'analyse.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en S9 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche

Cinéma/Vidéo

Enseignant : Fabrice Lauterjung

Enseignement : Théorique pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Suivi des projets.

Aide méthodologique et technique.

Élaboration du mémoire.

Contenus

Appréciation méthodologique personnalisée pour chaque étudiant.

Demande de prises de notes rattachées à chaque projet et élaboration du mémoire.

Mode d'enseignement

Suivi prioritaire des phases du projet en rencontres individuelles. Cours magistraux optionnels mais recommandés. Suivi de l'élaboration et de la concrétisation du mémoire.

Évaluations

Il sera demandé aux étudiants d'élaborer des projets de plus vastes amplitudes, avec élaboration de dossiers mettant en jeu leur démarche. Importance accordée aux

initiatives, à la capacité d'exploration du médium et à l'esprit de synthèse.

Compléments pédagogiques :

- plan(s) libre(s) : cine-club en partenariat avec le cinema le france, l'esase, l'ecole de la comedie.
- voyage d'étude au festival du film fidmarselle

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités interne à l'école.

Maîtrise complète des techniques de réalisation d'un film.

Maîtrise confirmée à questionner les modes de monstractions.

Connaissances sérieuses en histoire du cinéma et vidéo

Charge de travail : 60h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en forme du projet personnel.

La photographie et l'image déjà là

Enseignants : Valérie Orgeret et Yves Rozet
Enseignement : Théorique Pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Réflexions sur l'usage des photographies et des images existantes dans les pratiques artistiques contemporaines

Contenus

Depuis le collage, le photomontage, les assemblages, *readymades* et appropriations des plus divers, les catégories esthétiques alors encore en vigueur ont été bouleversées.

Il sera travaillé :

La procédure que l'on nomme « réemploi » qui n'a cessé d'« oeuvrer » dans les pratiques artistiques jusqu'à aujourd'hui (photographies, images imprimées, banque d'images sur internet...), le réemploi d'images déjà-là au sein d'une création ou comme matériau originaire et original d'une nouvelle création, une approche souvent critique sur son « usage social » et un questionnement sur les notions d'archives ou encore mémoriels et poétiques (C. Poncin, S. Levine, C. Boltanski, H.P. Feldmann, R. Heineken, J. Baldessari,...).

Le « recyclage », terme plus actuel suppose un objet tangible, circonscrit à des fins nouvelles et distinct de la citation.

Mode d'enseignement

Atelier

Évaluations

Travail plastique.

Pré-requis S9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 60h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en forme du projet personnel.

Essentiellement peinture

Enseignant : Denis Laget

Enseignement : Théorique / pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Concevoir la peinture comme un médium réfléchi ;
entrevoir les liens entre pratiques et contenus

Contenus

Visite d'ateliers

Mode d'enseignement

Discussion pratique et critique constante de la production contemporaine croisée avec une histoire de l'art plus ancienne ; remise en cause des points de vue et des pratiques des étudiants, etc.

Évaluations

Contrôle continu sur l'année et évaluation semestrielle fait par l'enseignant ; place de la documentation, capacité de curiosité, place du travail.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 60 h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en forme du projet personnel.

Espace/Récit

Enseignant : Stéphane Le Mercier-Dauny

Enseignement : Théorique et pratique obligatoire pour la dominante Constructions / optionnel pour la dominante images et la mention espaces

Langue d'enseignement : français, lecture et traduction collectives de textes en anglais

Objectifs

Pratique : Il s'agit de questionner les différentes qualités de récit selon les espaces d'accueil (exposition en galerie, installation publique, création éditoriale). L'accent sera mis sur les pratiques transversales (volume/sculpture, dessin/écriture).

Mode d'enseignement

- Accrochage hebdomadaire d'un travail en cours, corrigé collectif.
- Apprentissage des formes conceptuelles et plastiques de l'exposition.
- Professionnalisation (définition d'un projet, espace documentaire)
- Préparation du DNSEP.

Références

- *L'Art de l'exposition : Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle*, collectif, éditions du Regard, 1998.
- *Fanzines*, Teal Triggs, Thames & Hudson, 2010

- *S,M,L,XL*, Rem Koolhaas, Bruce Mau, The Monacelli Press, 1995

Évaluations

Contrôle continu.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 60h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en forme du projet personnel.

PUNK

Enseignants : Eric Jourdan, Emilie Perotto, Michel Philippon

Collaboration avec l'Ecole de la Comédie

Enseignement : théorique et pratique obligatoire pour la mention espaces

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Il s'agit de faire travailler les étudiants sur la conception d'un objet n'appartenant pas au champ de l'art ou du design mais qui pourrait être construit autour d'un récit, d'une production musicale, d'un spectacle de danse ou encore d'un objet émanant du théâtre.

Contenus

A partir de textes, de pièces de théâtre et musicales...

Mode d'enseignement

Cet atelier est construit à plusieurs enseignants des deux options art et design.

Séances en atelier, séances d'accrochages collectifs en compléments des interventions du cours « la sculpture est un objet parmi d'autres ».

Évaluations

Assiduité et participation

Séances de présentation collectives de travaux

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 60h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en forme du projet personnel.

Production d'une scénographie

Enseignants : Laurent Grégori, Michel Philippon
Collaboration avec les étudiants du parcours de Master Politiques sociales et développement territorial (Université de Lyon, Jean-Monnet), de la mention « Intervention et développement social » et du Master « Espace public et ambiance » de la mention Ville et environnement (ENSASE).

Enseignement : workshop dans le cadre de la programmation de la mention Espaces

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Concevoir les formes et lieux de restitutions d'une enquête sur les résidents du Foyer de jeunes travailleurs Clairvivre, sur leur rapport à la ville dans le cadre de leur travail : trajets, comment vit-on la ville quand on n'est pas chez soi, etc.

- Présenter à des publics différents des questions et résultats de recherche d'actualité portant sur les mutations du travail ;
- proposer des médiums pour présenter les recherches et en débattre : films de recherche, films documentaires ou tout autre format ;
- organiser des débats publics au sein de dispositifs de projection et d'enquête en différents lieux dans la ville ;
- expérimenter la constitution éphémère des cultures publiques.

Contenus

Ne pas posséder un chez soi à soi, venir d'ailleurs, vivre au sein des habitats jeunes ; comment mobilités et rapports au travail aujourd'hui s'organisent-ils et comment l'expérience de la ville en est-elle transformée ?

Mode d'enseignement

Les méthodes d'approche sensible par les ambiances de la ville seront mobilisées
2 jours de marche urbaine les 29 et 30 septembre avec une nuit au foyer Clairvivre
Cet atelier est construit à plusieurs enseignants.
Séances en atelier, séances d'accrochages collectifs en compléments des interventions du cours « la sculpture est un objet parmi d'autres ».

Évaluations

Assiduité et participation

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 20h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en forme du projet personnel.

Atelier Mise en Oeuvre

Enseignant : Christophe Marx

Enseignement : Optionnel facultatif pour la mention Espaces

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Élaboration et conception d'un cahier des charges
Utilisation de techniques de fabrication contemporaine
ou spécifique

Contenus

Ce temps passé avec les étudiants permet de mettre en
place une stratégie pour la mise en œuvre de leur projets.

Mode d'enseignement

Un suivi en relation avec les ateliers de l'école et les
entreprises.

Évaluations

L'évaluation est collégiale et ne peut être dissociée du
reste de la production.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les
modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en forme du projet
personnel.

Séminaire French Theory «Le Camouflage»

Enseignants : Philippe Roux, Karim Ghaddab, Pierre-Olivier Arnaud, François Cusset, Fabrice Lauterjung.
Ecoles partenaires : l'UQAM (Montréal), Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles
Enseignement : Théorique et pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français et anglais

Objectifs

Pour cette 2e année nous aborderons via les penseurs de la French Theory la question esthétique et politique des modalités contradictoires et parfois concomitantes telles l'infiltration, la résistance, le camouflage...
Nous travaillerons en ateliers les champs sémantiques, interrogeant l'art mais aussi le militaire, la génétique et l'immunologie, la finance.
Ils seront animés par des équipes d'enseignants de l'Ecole Royale des Beaux-Arts de Sousse (Tunisie), de l'UQAM (Montréal), de l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles ainsi que de l'Ecole d'Art et de Design de Saint-Etienne.

Contenus

Ne pas posséder un chez soi à soi, venir d'ailleurs, vivre au sein des habitats jeunes ; comment mobilités et rapports au travail aujourd'hui s'organisent-ils et comment l'expérience de la ville en est-elle transformée ?

Mode d'enseignement

Séances collectives de travail .
Workshop d'une semaine à l'Académie Royale des Beaux Arts de Bruxelles du 28 novembre au 2 décembre 2016.

Évaluations

Assiduité et participation.
L'évaluation est collégiale.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la Recherche.

ARC *Stricte*ment Personnel

Objectifs

Stricte

ment Personnel se propose d'étudier des documents photographiques couvrant près d'un siècle de création, et donnant à voir le corps de l'artiste sur son lieu de travail (qu'il s'agisse de l'espace de l'atelier ou de l'espace public). Par là, il tente de brosser un portrait majuscule de ce dernier, une figure fondatrice de fictions, de légendes (Kurt Schwitters, Bas Jan Ader, Blinky Palermo, Lygia Clark, Paul Thek) ou pour reprendre l'expression de l'historien Jean Marc Poinot, de « récits autorisés » (Yves Klein, Joseph Beuys, Andy Warhol, Louise Bourgeois).

A partir des analyses de ces documents, des constantes et des variables qui les caractérisent ainsi que des médiums dont ils sont extraits (livres, revues, films), les étudiants tentent de comprendre comment l'artiste se représente au fil des époques, et, par extension, comment cette représentation modélise progressivement un imaginaire collectif (de la bohème au success story des années 1980, du dandy au héros prolétaire). De plus, une attention particulière sera apportée à l'espace donné à voir ou comment les signes qui le structurent campent un théâtre culturel.

Chaque étude est accompagnée de lectures de manifestes, d'interviews permettant une compréhension des sensibilités particulières ainsi que des hyperstructures culturelles, politiques autorisant leur développement.

Une fois le mois, Yves Rozet s'attardera sur l'esthétique de ces photographies, sur leur relation avec les recherches de l'époque et à mi-course, Kader Mokaddem reviendra sur leur usage critique, leur « vérité » documentaire. Stricte

ment Personnel est censé aboutir à un objet éditorial modeste (livres, affichettes, flyers) pensé pour l'espace public et/ ou à une installation à la médiathèque de l'esadse rendant compte de l'évolution du projet.

A noter que Stricte

ment Personnel est pensé parallèlement au cours, My Favourite Studio, et à l'exposition éponyme qui en découlera durant la Biennale de Design 2017 - projets menés conjointement par Pierre-Olivier Arnaud et Stéphane Le Mercier.

Quel type d'espace peut aujourd'hui contenir les activités nombreuses des études artistiques ?

Ou encore, quel type d'atelier est susceptible de lier tradition analogique et innovation numérique, intuitions privées et agencements publics, savoir faire et faire savoir ?

ARC *Stricte*ment Personnel

Contenus

-- Liste des artistes et des thématiques abordés : Le Corps-Cri : Hugo Ball, Kurt Schwitters, Pierre Molinier, Hermann Nitsch, Paul Thek, Martin Kippenberger, Guerrilla Girls, Franz West Action (l'artiste à la rue) : Jacques Villeglé, Raymond Hains, Lee Friedlander, André Cadere, Maurizio Cattelan Le Dandy, cet ambigu : Marcel Duchamp, Lucio Fontana, Andy Warhol, Gilbert and Georges, Yves Klein, Salvatore Dali, Rudolf Stingel, Ceryth Wyn Evans, James Lee Byars It is something to be (a working class hero) : Constantin Brancusi, Alberto Giacometti, Abstraites américains (dans l'espace de leur atelier), Conceptuels américains, Joseph Beuys, Lygia Clark, Sarah Lucas, Tracey Emin Les petits métiers du braconnage : René Magritte, Marcel Broodthaers, Robert Filliou, David Hammons, Jimmie Durham, Louise Bourgeois De la cave au grenier (autoportraits complexes, espaces ajoutés) : Francesca Woodman, Alix Cléo Roubaud, Cindy Sherman Deux : Bruce Nauman/Samuel Beckett Built to fall : Bas Jan Ader, Chris Burden, Blinky Palermo, Michel Journiac, Gina Pane

-- Bibliographie : -Quand l'œuvre a lieu : l'art exposé et ses récits autorisés, Jean Marc Poinot, éd. Musée d'Art Moderne et Contemporain, Genève, IAC Villeurbanne, 1999. -Formalisme et historicité suivi de Autoritarisme et régression, Benjamin Buchloh, éd. Territoires, 1982. -La subversion des images, collectif, éd. Centre Pompidou, 2009.

-Hans Ulrich Obrist in conversation with Cerith Wyn Evans, The Conversation Series 24, éd. Walther König, Cologne, 2010 (texte en anglais). -Rudolf Stingel, Francesco Bonami, Chrissie Iles, Reiner Zettl, éd. Yale University Press, 2007 (texte en anglais). -99 artist from the Marzona Collection, collectif, éd. Berlin Press, 2001 (texte en anglais). --

Mode d'enseignement

Tous les mardi, de 10h à 12h30.
Semaine paire : My Favourite Studio
Semaine impaire : Stricte

Évaluations

Assiduité et participation.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 24h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en forme du projet personnel.

ARC Undead : picturalités contemporaines

Enseignants : LKarim Ghaddab, Denis Laget, Fabrice Lauterjung, Romain Mathieu, Eric Suchère, Rémy Hysbergue, Yves Rozet, Anthony Vérot.

Enseignement : enseignement optionnel

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Déclarée morte une première fois il y a un siècle par certaines avant-gardes, la peinture ne cesse depuis de faire retour, sous une forme traditionnelle ou transformée, et de jouer un rôle central dans l'art contemporain. La peinture est une morte bien vivante.

Cet ARC est consacré aux pratiques picturales contemporaines dans leurs diversités de formes. En lien avec les travaux du LEM, il abordera les pratiques actuelles et les héritages de la modernité. Il s'intéressera aux résiliences, transformations et ruptures constitutives de notre contemporanéité. L'ARC sera nourri par des interventions d'artistes et de critiques invités.

Il intègre donc des conférences, des visites d'expositions, des moments d'échanges à partir des travaux des étudiants comme les accrochages. Il donnera lieu à une exposition des étudiants. Ni cours, ni workshop, il se conçoit comme un lieu de débat et de réflexions plurielles sur les pratiques picturales et leurs liens avec le reste de la création.

Contenus

Le retour de la peinture sur le devant de la scène de l'art contemporain s'accompagne d'une place prépondérante accordée à la production d'images. L'ARC abordera différentes modalités de l'intégration de l'image ou de son rejet dans la peinture contemporaine.

Mode d'enseignement

Accrochages collectifs
Séances de séminaires
Programmation à venir

Évaluations

Assiduité et participation

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 24h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en forme du projet personnel.

LABO IRD

Enseignants : Equipe du laboratoire IRD

- **Au sein de l'ESADSE :** Sandrine Binoux, Juliette Fontaine, Jean François Evrard, Vincent Lemarchands, Jean-Paul Maugier, Kader Mokaddem, Jean-Claude Paillason, Anouk Schoellkopf ;

- **Chercheurs associés d'autres institutions :** Nathalie Valour (Institut pour la recherche en archéologie preventive - INRAP), Pascale Chevillot (INRAP) ;

- **.Corp :** Damien Baïs, Vincent Gobber, Fabrice Sabatier, Benjamin Triouleyre ;

- Aurore Neel, **vidéaste documentaire.**

- **Chercheurs des équipes sur projet** (Alaric, Socio Resist, Objets vivants, Mémoire du travail)

Enseignement : Optionnel facultatif dans les deux dominantes.

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Préparer les étudiants à un travail d'équipe de recherche et les faire participer à des travaux de recherche, en fonction des projets de recherche en développement au sein du laboratoire IRD.

Développer des formes éditoriales spécifiques aux pratiques de recherche

Organiser des journées d'études sur les projets de recherche

Contenus

Le Laboratoire Images - Récits - Documents est un des espaces spécifiques de recherche dans l'école. Sa démarche d'enseignement et de recherche se fonde sur :

- Une pratique d'écriture-image qui passe par une réévaluation de la notion de texte ;
- Une pratique d'investigation du réel par la mise en place de réseaux d'images qui interrogent les systèmes d'organisation des représentations : la collection, l'anthologie, les réseaux numériques d'image... ;
- Une pratique documentaire : degré et statut des images pour déterminer des formes du réel ;
- Une interrogation sur la pensée visuelle : cartographie et connaissance, visualisation par les techniques d'imagerie
- Des pratiques d'enquête et de documentation sur le terrain (études d'archives, prélèvements d'images, etc).

LABO IRD/suite

Mode d'enseignement

Intervention thématisée sur des problématiques et des pratiques d'images

Les séances de travail sont consacrées aux pratiques individuelles de la recherche au sein du laboratoire et ont pour but de développer l'autonomie des étudiants chercheurs et leur permettre de construire le style spécifique de leurs pratiques de recherche.

Evaluations

Les étudiants prennent en charge l'organisation d'une séance du séminaire où ils présentent la structuration de leur recherche.

La constitution d'une documentation des recherches : élaboration de Mini Brut, rédaction de textes formulant les lignes de recherche, etc.

Pré-requis semestre 9: avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 48 h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la Recherche.

Philosophie & esthétique : Séminaire théorie critique du mémoire // laboratoire IRD

Enseignant : Kader Mokaddem

Enseignement : théorique optionnel transversal avec l'option design
Obligatoire pour les étudiants dont l'enseignant est le responsable de mémoire.

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Dégager les positionnements du projet d'écriture et l'articuler à un projet plastique
Engager une conception de sa pratique par l'écriture
Engager la pratique dans le champ de la recherche portant sur la création et l'émergence des formes du sensible

Contenus

Le séminaire est construit par la présentation régulière de l'état d'avancement du projet d'écriture du mémoire.
Le dégagement des thématiques doit engager un positionnement critique à l'égard du champ disciplinaire impliqué. La présentation est suivie d'une évaluation critique des positions présentées par l'ensemble des étudiants présents et doit développer un échange interdisciplinaire non seulement par rapport aux pratiques disciplinaires propres aux étudiants mais par rapport aux autres disciplines du savoir et de la connaissance.
Chaque présentation est ponctuée par une présentation de séries d'images et de références.

Mode d'enseignement

Vendredi matin : 2e vendredi du mois

Évaluations

Continue, participation aux travaux, restitutions régulières orales et écrites

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école. Connaissance en histoire de sa pratique (graphisme, photographie, etc.), Pratique de l'écriture.

Charge de travail : 25h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la Recherche.

Philosophie et esthétique : théorie critique des images - Images de territoires// laboratoire IRD

Enseignant : Kader Mokaddem

Enseignement : Obligatoire pour les ERASMUS entrant

Optionnel pour les autres étudiants

Langue d'enseignement : français-anglais

Objectifs

Élaborer une série d'images

Éditer un recueil d'images

Contenus

L'atelier-cours engage une pratique et une production d'images territorialisées.

Il s'agit de construire un système de représentation-image d'un espace donné (en l'occurrence le territoire stéphanois) pour en construire une conception.

Comment l'image rend compte des différentes échelles du territoire ?

Comment elle institue une compréhension du territoire ?

Comment elle devient une norme du territoire ?

Ces thèmes permettent de comprendre le rôle des pratiques artistiques dans la perception et la relation au monde.

Le travail des étudiants sera au cœur de la construction des analyses.

Mode d'enseignement

A destination des étudiants en mobilité entrante

Évaluations

Continue, participation aux travaux, restitutions régulières, mise en forme des images.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis selon les conditions internes à l'école. Connaissance en histoire de l'art, pratique du dessin et/ou de la photographie,

Charge de travail : 25h

Ects S9 : Crédits attribués dans le cadre du learning agreement

Laboratoire d'Expérimentations des Modernités (LEM)

Enseignants : Karim Ghaddab, Eric Suchère, Romain Mathieu, Philippe Roux, Denis Laget
Enseignement : théorique et pratique optionnel
Langue d'enseignement : français

Contenus

Le Laboratoire d'Expérimentation des Modernités (LEM) axe son travail de recherche sur l'expérimentation des pratiques contemporaines par des artistes en orientant les nécessaires approches théoriques sur la praxis. Il émet l'hypothèse, comme axe théorique, que la diversité des pratiques contemporaines est due à une diversité dans la modernité, que la modernité n'est pas une mais multiple. En s'appuyant sur ses divers avatars, il s'agit de voir quels sont les permanences, résiliences, continuités, ruptures et transformations qui forment notre contemporanéité. Dix axes de réflexion sont proposés en étude en se basant sur la polymorphie et la diversité des pratiques contemporaines.

Méthodologie

Le travail du LEM est principalement axé sur une recherche effectuée avec des étudiants se destinant à devenir artistes. Il s'agit, avec eux, de définir des marqueurs et des caractéristiques de la contemporanéité et d'étudier, tels des archéologues, les éléments appartenant aux modernités, ses strates sous-jacentes, et d'essayer de comprendre quelles sont les relations

intrinsèques qui unissent l'une aux autres. Le travail de recherche s'effectue en plusieurs phases : séminaires, colloques, expositions, voyages d'études... chacun de ces éléments contribue à l'identification des marqueurs et au travail de défrichage théorique permettant de mettre en évidence ce qui fondamentalement se joue dans les pratiques contemporaines.

Évaluations

Continue, participation aux travaux, restitutions régulières, mise en forme des images.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les conditions internes à l'école. CAvoir un projet en lien avec les axes du Laboratoire Images_Récits_Document

Charge de travail : 48h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la recherche.

Laboratoire Random

Enseignants : David-Olivier Lartigaud, François Brument

Enseignants, assistants associés : Damien Bais, Johann Aussage, Jacques-Daniel Pillon.

Enseignement : théorique et pratique optionnel

Langue d'enseignement : français

Ouvert aux étudiants en 4e et 5e année en art ou design, aux étudiants en post-diplôme, ainsi qu'à des chercheurs invités, le Random(lab) est installé au sein du plateau des pratiques numériques de l'ESADSE depuis 2011. Il regroupe un centre de ressources et un espace de travail permettant de prototyper des interfaces et des installations interactives à partir de composants électroniques et de plateformes de type Arduino. Les intervenants et étudiants associés au Random(lab) bénéficient également de l'ensemble des moyens du pôle numérique tant au niveau logiciel (3D, graphisme, ...) que matériel : prototypeuse 3D Objet, Replicator 2, etc... Le Random(lab) s'appuie sur la pratique du projet comme fondement de la recherche. L'hypothèse de travail à l'origine de chaque recherche engagée est donc examinée via un ou plusieurs projets qui la questionnent et la mettent à l'épreuve sous des formes créatives multiples. Divers sujets sont étudiés au Random(lab) selon la méthode suivante :

- Un travail de documentation préalable suivi d'une analyse des productions existantes ;
- Un temps consacré à la compréhension des enjeux du domaine abordé et à la problématisation ;

- Une période d'expérimentation et de confrontation à un maquettage technique ;
- et, enfin, la réalisation d'un prototype fonctionnel ou d'un « objet » abouti.

Cette progression méthodologique vise, au moins et à diverses échelles selon le temps accordé au sujet, l'obtention d'un résultat formel et/ou analytique concret. Le but de ces travaux n'est pas de comprendre ou de reproduire des procédés connus ou de s'arrêter à ceux-là mais d'aller au-delà, vers des zones expérimentales permettant de proposer, d'ouvrir, voire de redéfinir de nouveaux terrains de réflexion et d'expérimentation en art et design. L'approche singulière de la recherche tentée par le Random(lab) est évidemment elle-même interrogée et sera affinée avec l'expérience.

Atelier conception mémoires

Enseignants : PJuliette Fontaine, Marie-Caroline Terenne et Jean-Paul Maugier

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Afin de préparer au mieux la conception et mise en forme des mémoires, ces séances de travail en petits groupes permettent que l'ensemble des années 5 puisse produire des fichiers répondant aux contraintes d'édition et accéder en toute sérénité à l'équipement du pôle édition pour imprimer et façonner leurs mémoires (4 exemplaires) et le rendre à la date définie par la direction pédagogique.

Contenus

La 1ère séance permet de rappeler les notions essentielles des outils utilisés pour la réalisation d'un ouvrage. Il y est évidemment question de choix de mise en page, grille, typographie, méthode de travail sous In Design, papier, reliure, PDF... La deuxième séance permet de passer à l'étape d'optimisation des méthodes de travail sous In Design, mais aussi de traitement de l'image numérique en vue de l'édition d'une iconographie. C'est également au cours de la dernière rencontre que seront pris les rendez-vous d'impression des mémoires pour le mois de janvier.

Mode d'enseignement

L'organisation repose sur un système de deux 1/2 journée avec rotation tous les 5 semaines permettant d'accueillir 2 fois 5 groupes d'une dizaine d'étudiants maximum. Le format d'enseignement est celui d'un cours de pratique logicielle en salle informatique où les fondamentaux de In Design sont rappelés, et où chaque étudiant travaille sur son mémoire personnel.

Évaluations

Continue, participation aux travaux, restitutions régulières.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : xxh

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la Recherche.

Suivi de mémoire avec enseignant référent

L'enseignant référent pour le mémoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Permettre à l'étudiant de clarifier la problématique de son mémoire de 5e année.
Garantir l'adéquation entre les intentions du projet et la qualité des recherches qui en découlent.
Acquérir une méthodologie de travail pour permettre les phases de recherches liées à l'écriture du mémoire.

Contenus

Approche et définition de la nature même du projet personnel de l'étudiant ; mise en place d'une méthodologie de recherche adaptée à sa pratique ; contractualisation des territoires et modes de développement du travail de recherches ; vérification des acquis théoriques et plastiques dans la problématique annoncée ; orientation du développement de projet.

Mode d'enseignement

L'ensemble de la recherche en cours doit être présentée par les étudiants aux enseignants sous forme de rendez-vous individuels, dans les conditions nécessaires à sa compréhension. Il doit être accompagné du carnet de recherche, ainsi que de tous les documents produits en marge du travail. L'étudiant est soumis à un questionnement concernant l'articulation entre les aspects théoriques de son mémoire et les aspects pratiques dans sa production plastique.

Évaluations

Contrôle continu du travail par l'enseignant référent.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 90h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie de la Recherche.

Présentation critique et formelle

L'équipe pédagogique de l'option design
Enseignement : théorique pratique et obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Donner à l'étudiant les moyens d'articuler les aspects théoriques et pratiques de sa production. Lui permettre de mesurer l'importance de formalisation d'une pratique créative.

Contenus

Dans le cadre de la phase projet, les aspects liés à l'approche critique et à la formalisation d'une production artistique ou créative sont déterminants dans l'élaboration du DNAP. Ces exercices d'articulation doivent donner à l'étudiant la distance critique nécessaire à l'évolution de sa propre production et permettre ainsi d'assimiler l'importance d'une introspection par le biais de la présentation critique et formelle.

Mode d'enseignement

Chaque semestre, à des périodes précises (voir calendrier), les étudiants sont invités à présenter leur production dans les espaces de l'école. L'organisation de ces présentations est assurée par l'enseignant coordinateur de l'option et de l'année.

Suivant un planning défini, les étudiants présentent leurs travaux au collège des enseignants et argumentent oralement les choix esthétiques, les positionnements idéologiques et les références culturelles. Cette présentation donne lieu à un échange d'opinions entre l'étudiant et le collège d'enseignants.

Évaluations

Elle est collégiale et donne lieu à l'attribution de crédits spécifiques sur la qualité du travail présenté, sa quantité, ainsi que sur la cohérence de l'articulation critique et formelle.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 120h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en forme du projet personnel.

Insertion professionnelle

L'équipe enseignante

Langue d'enseignement : français ou anglais

S9 - S10

- Cours spécifique sur les différents types de structures publiques ou privées de production et diffusion de l'art contemporain (échelles régionale, nationale et internationale)

Objectifs : comprendre le fonctionnement du réseau des centres d'art et des frac. Distinguer les fonctionnements des institutions publiques des galeries privées. Postuler a une résidence, etc.

- Rencontre avec un professionnel du monde de l'art

S10

- Rencontre avec un professionnel des aspects juridiques, droits d'auteurs, propriété intellectuelle, etc.
- Conception d'une exposition spécifique des travaux des étudiants de 5e année par les étudiants.

Objectif : sélectionner des travaux, établir une scénographie, réaliser le montage, établir les éléments de communication, rédaction des cartels, visite guidée, etc.

Workshops

Équipe pédagogique et intervenants

Enseignement : théorique pratique optionnel

Tronc commun aux deux dominantes et à ma mention espace.

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Mettre en perspective les approches fondamentales des pratiques artistiques au travers des pratiques spécifiques, décalées et complémentaires.

Contenus

Les workshops sont annoncés dans les programmes des semaines pratiques et recherches.

Mode d'enseignement

Les séminaires, les workshops et les ateliers se déroulent lors des semaines pratiques et recherches (cf. calendrier pédagogique). Chaque projet a son mode de fonctionnement propre.

Les étudiants peuvent choisir de participer à un certain nombre de projets durant le semestre en fonction du tableau de crédits.

Évaluations

En fonction des projets, les enseignants référents et les personnalités invitées évaluent les étudiants sur la présence, l'investissement personnel et la qualité des propositions plastiques. C'est l'enseignant référent qui valide l'attribution des crédits lors des évaluations semestrielles.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30 à 60h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en forme du projet personnel.

Conférences

Les conférences sont proposées par l'équipe pédagogique.

Objectifs

Offrir à tous les étudiants en art et en design la possibilité de découvrir et de rencontrer différents intervenants du champ de l'art et du design.

Modalités

Les rencontres et conférences ont lieu dans l'auditorium de la Platine.

Évaluations

Les conférences programmées dans chaque option sont obligatoires pour tous les étudiants.
Toute absence non justifiée ne permet pas l'obtention des crédits.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 15h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en forme du projet personnel.

Recherches personnelles, suivi d'ateliers et rendez-vous individuels

Équipe pédagogique de l'option Art
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Permettre à l'étudiant de clarifier les conditions de production et de recherche dans le cadre de la présentation de son travail lors du bilan de fin d'année. Garantir l'adéquation entre les intentions du projet et la qualité des réalisations qui en découlent. Acquérir une méthodologie de travail et perspective de la production d'un mémoire pour une éventuelle phase projet.

Contenus

Approche et définition de la nature même du projet personnel de l'étudiant ; mise en place d'une méthodologie de recherche adaptée à sa pratique ; contractualisation des territoires et modes de développement du travail ; vérification des acquis théoriques et plastiques dans le champ de la production personnelle ; orientation du développement de projet. Préparation au DNSEP.

Mode d'enseignement

Travail en atelier. L'ensemble de la production en cours doit être présentée par les étudiants aux enseignants sous forme de rendez-vous individuels, dans les conditions nécessaires à sa compréhension. Il doit être accompagné du carnet de recherche, ainsi que de tous les documents

produits en marge du travail. L'étudiant est soumis à un questionnement concernant l'articulation entre la théorie et la pratique de sa production plastique.

Évaluations

Contrôle continu et évaluation collective du travail par l'équipe pédagogique lors du bilan de fin de semestre. Une attention particulière sera accordée à l'examen du carnet de recherche.

Activités complémentaires

Recherches iconographiques et textuelles dans le champ de développement du projet ; visite d'expositions... L'étudiant tient à jour un carnet de recherche qui rassemble l'ensemble de ces productions textuelles et représentationnelle, notamment pour les conférences et visites d'expositions.

Pré-requis semestre 9 : avoir été admis en année 5 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 24h

Ects S9 : Crédits attribués dans le bloc Mise en forme du projet personnel.