

Module théorie	S5	S6
Histoire de l'art		
Actualité du design		
Histoire du design		
Histoire des idées		
Philosophies contemporaines et théorie(s)		
Anglais / français		

Module acquisition	S5	S6
Méthodologie et développement de projets		
Atelier graphisme	*	**
Dispositifs visuels et systèmes graphiques	*	
Théorie critique du graphisme	*	**
Atelier objet	*	**
Initiation Code et 3D	*	
Espace public	*	**
Design graphique – design de média		**
Dessins-récits		
Concours et partenariats		
Laboratoire IRD		

Module appropriation	S5	S6
Carnet de recherches		
Conférences		
Stage		
Présentation critique et formelle		
Module perception		
Séminaires et workshops		

Récapitulatif des crédits	S5	S6
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	10	4
Recherches et expérimentations personnelle	6	6
Bilan	4	15
Stage	2	0

* Cycle de 4 semaines par atelier

** Les étudiants choisissent un atelier pour le semestre parmi les quatre proposés.

Histoire de l'art

De 1945 à nos jours

Enseignant : Romain Mathieu

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Connaissance approfondie des différents mouvements, artistes et designer depuis 1 seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.

Capacité d'analyse et d'interprétations tant sur le plan formel qu'en les associant au diverses transformations qui s'opèrent au cours de la modernité.

Contenus

L'enseignement aborde la diversité des productions dans les arts visuels, le design et l'architecture au cours du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui. Une attention est portée à la transformation de la notion d'œuvres par les avant-gardes des années soixante. On interrogera ainsi les rapports au medium, au lieu, à l'objet, au corps qui affectent les œuvres durant cette période et modifient aussi le statut de l'artiste.

Mode d'enseignement

Cours théorique magistral, projections.

Evaluations

Evaluations semestrielles faites par l'enseignant sous la forme d'analyses d'œuvres écrites ou orales. Sont évaluées la capacité à développer un questionnement et une réflexion sur une œuvre singulière ou sur un ensemble de productions artistiques. Sont aussi pris en compte l'organisation et la structuration du propos, la maîtrise d'outils méthodologiques, la qualité de l'argumentation et la curiosité intellectuelle.

Pré-requis S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 21h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis S6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 15h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Actualités du design

Enseignant : Frédéric Rossi-Liegibel
Enseignement : théorique obligatoire
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

Cours traitant de l'actualité du design et exposés d'étudiants de 2ème et 3ème années.

Mode d'enseignement

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

Evaluations

Attribution de crédits sur la base des exposés et de la présence effective en années 2 et 3.

Pré-requis S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 60h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis S6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 60h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Histoire du design

Enseignants : Romain Mathieu

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Connaissance des orientations et enjeux du design contemporain (depuis les années soixante-dix) dans ses différentes composantes.

Contenus

1er Semestre

Antidesign, design artiste

Postmodernisme et éclectisme

2ème Semestre

Design industriel

Design et designer : pratiques et fonctions aujourd'hui

Mode d'enseignement

Cours magistral.

Evaluations

Exposés et travail écrit

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 30h

Ects S3 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 30h

Ects S4 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Histoire des idées

Enseignant : Anouk Schoellkopf
Enseignement : théorique obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Acquisition de bases conceptuelles transdisciplinaires à partir de thématiques contemporaines, selon une trame historique. Mise en évidence de points de vue articulés et développement de l'aptitude à faire des choix et à exercer un regard critique

Contenus

Les cours visent des approfondissements thématiques, l'acquisition de bases théoriques et la mise en évidence de problématiques contemporaines selon une trame historique. Ils sont suivis de discussions où chacun doit s'impliquer activement.

Les projections/présentations/exposés

- exigeant une attention portée aux modes de communication visuelle
- engagent chacun au partage, au dialogue et au questionnement en vue d'approfondir par complémentarité les sujets abordés.

Mode d'enseignement

En alternance :

- cours théoriques, projections de documents, interventions d'enseignants et d'intervenants
- exercices pratiques (exposés d'étudiants)

Evaluations

Présence aux cours, investissement dans les débats, qualité des exposés, aptitude à s'appropriier les contenus abordés et à les articuler dans des carnets de bords.

Pré-requis S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 60h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis S6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 60h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Qu'est-ce que la modernité ?

Théories et pratiques critiques en contexte

Enseignant : François Cusset

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Comprendre la notion de modernité et maîtriser ses enjeux intellectuels et sa périodisation historique.

Contenus

On passera en revue une sélection d'auteurs, d'écoles théoriques, de mouvements artistiques et d'événements historiques majeurs tous datés des 2 derniers siècles, avec pour problématique commune celle de la modernité: qu'entend-on par ce terme? qu'est-ce qui caractérise la pé-riode historique du même nom? dans quelle mesure peut-on dire qu'on en serait sortis au-jour'd'hui? quelles sont les avant-gardes artistiques et les audaces philosophiques qui incarnent le mieux ce projet de la modernité, et pourquoi?

Mode d'enseignement

Introduction générale pour chaque thème, visionnage de films et lecture de textes distribués à l'avance.

Evaluation

Exposé oral et/ou rendu d'un « paper » sur un thème convenu à l'avance.

Pré-requis semestre 5 : Avoir été admis en 3e année selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 60h

Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail : 60h

Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Epistémologie des formes sensibles

Philosophie et esthétique

Séminaire en lien avec le Master Espace
Public et commun avec l'option art.

Enseignant : Kader Mokaddem

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Fournir aux étudiants une perspective conceptuelle sur les enjeux des pratiques du sensible dans l'espace public.

Contenu

Histoire des formes urbaines : distinction entre pratique artistique (art-design) et pratique architecturale ou urbanistique. Les outils sensibles pour dégager des aisthéta.

Mode d'enseignement

Interventions thématiques sur 4 à 5 séances.

Evaluations

Dossier sur une lecture interprétative d'un espace public
Production plastique

Pré-requis S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail par semestre : 16h à 20h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Anglais

Enseignant : Marie-Anne Pearce

Enseignement : théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : anglais

Objectifs

Poursuite du développement de l'expression orale et écrite.

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

Lecture et traduction d'un livre pour un petit groupe d'étudiants en collaboration avec Kader Mokkaïdem

Mode d'enseignement

Théorique et pratique.

Evaluations

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu.

Pré-requis S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 28h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis S6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 20h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Français - débutant

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

Enseignant : Natacha Fotopoulos

Enseignement : théorique optionnel

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.

Mode d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine

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.)

Evaluations

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 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 28h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 20h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Français - avancé

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

Enseignant : Natacha Fotopoulos

Enseignement : théorique optionnel

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 à l'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, Palettes de Joubert, L'art et la manière (ARTE), Architectures (ARTE), Metropolis (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 :

- En architecture : Autour de l'Architecture, jeux 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 rappelés 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.

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.

Français - avancé/suite

Evaluations

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

Pré-requis semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 60h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 60h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Méthodologie et développement de projet

Enseignant : Anouk Schoellkopf
Enseignement : pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Acquisition d'une méthodologie de recherche, de conception et de rédaction ; construction de problématiques, argumentaires et élargissement des champs de réflexion et de références.
Construction d'une autonomie dans la recherche.

Contenus

Cours de méthodologie de recherche, de problématisation et de rédaction, en vue de saisir les enjeux et la nécessité d'une construction analytique solide, inscrire les projets dans un champ culturel, socio-économique et politique qui leur donnera cohérence et pertinence.
Suivi individuels de projet, dialogue et échanges de points de vue critiques.

Mode d'enseignement

Cours de méthodologie de recherche et de traitement des documents bibliographiques et iconographiques, présentation des divers outils. L'ensemble faisant l'objet d'exercices corrigés.
Articulation et énonciation d'un projet de recherche personnel (1er semestre).
Suivi individuel ou par petits groupes (2e semestre).

Evaluations

Qualité et pertinence des réponses aux exercices. Bonne appropriation des outils dans l'analyse et le positionnement des projets.

Pré-requis S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail par semestre : 60h

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Pré-requis S6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail par semestre : 60h

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts langue étrangère

Graphisme

Dans le cadre de l'atelier Graphisme

Enseignant : Denis Coueignoux et Michel Lepetitdier

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français et anglais

Objectifs

Développer des projets éditoriaux au travers des outils théorique et technique du design graphique de conception 2D.

Contenus

Acquisition de la méthodologie, des notions et outils fondamentaux dans le champ du design graphique (analyse du contexte, dessin, composition) par la pratique d'un projet d'identité visuelle se développant à différentes échelles (papier, écran, espace). Développer le sens des relations spatiales formelles (échelle, proportion, équilibre, etc.) au service d'un contenu, d'un sujet, d'une idée. Mise en forme de la hiérarchie visuelle de l'information (images, textes) sur différents supports, intégration cohérente du projet de conception graphique de l'espace architectural au papier et à l'écran; développer une méthode de travail consciente de la programmation à la conception.

Mode d'enseignement

Les ateliers constituent des blocs d'enseignement thématiques où les étudiants, au nombre de quinze, passent d'un atelier à l'autre pendant le semestre. Ces ateliers sont le lieu d'une pédagogie orientée vers la conception en lien avec la notion de projet ou d'exercice. Ils s'articulent de la manière suivante :

- Approche, problématique, méthodologie.
- Contexte, technique, faisabilité.
- Projet, développement, construction.
- Extension, présentation, formalisation.

L'équipe enseignante travaille en concertation et en complémentarité.

Evaluations

L'évaluation se fonde sur la capacité de l'étudiant à répondre aux différentes phases de l'atelier et sur son implication au sein de celui-ci. Les crédits sont attribués lors de la présentation finale du travail.

Pré-requis S5: avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail par semestre : 88h/semestre

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Atelier graphisme

Dans le cadre de l'atelier Graphisme

Enseignant : Denis Coueignoux et Michel Lepetitdier

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Expérimenter et mener à terme des projets visant à appréhender les différents champs du graphisme à travers l'identité visuelle et l'identité de lieux.

Acquérir une autonomie de conception et une aptitude à la recherche et à l'expérimentation dans l'espace d'un programme énoncé dont l'étudiant interroge le cadre et se l'approprié.

Contenus

Exploration des notions et outils fondamentaux dans le champ du design graphique (analyse du contexte, dessin, typographie, composition) par la pratique d'un projet d'identité visuelle se développant à différentes échelles possibles (papier, écran, espace), ceci en complémentarité avec les autres cours de l'atelier.

Développer une méthode de travail consciente, – de la programmation à la conception – et la capacité d'assumer des choix en toute connaissance des enjeux (esthétiques, historiques, sociaux...) inhérents à chaque projet.

Appliquer ses connaissances à une approche contextualisée du projet.

Mode d'enseignement

A partir de thématiques et sujets donnés en début de semestre et sous forme de discussions communes et suivi individuel, l'accent sera mis sur l'évolution des projets et propositions ainsi que sur l'apprentissage d'une méthodologie personnelle.

Différents «workshops» ou ateliers ponctuels ou transversaux pourront être mis en œuvre sur la durée du semestre en complément de l'enseignement hebdomadaire.

Evaluations

L'évaluation est continue tout au long du semestre et prend en compte aussi bien les capacités de l'étudiant à répondre aux attentes du programme mais aussi son attitude et son implication au sein de l'atelier graphisme. L'ensemble des enseignants de l'atelier graphisme du semestre 6 est partie prenante de cette évaluation continue.

Les crédits sont accordés de manière collégiale à la fin du semestre.

Pré-requis S6: avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail par semestre : 88h/semestre

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Dispositifs visuels et systèmes graphiques

Dans le cadre de l'atelier Graphisme

Enseignant : Jean-Claude Paillason

Enseignement : pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Elaboration de systèmes graphique (systèmes de signes, systèmes textuels, systèmes cartographiques, systèmes iconographiques).

Contextualisation des projets et mise en évidence des domaines abordés.

Mise en place d'une méthodologie du projet.

Contenus

Images, systèmes de signes (Imagerie, Iconographie, Typographie, Cartographie).

Systèmes modulaires, système de diffusion des images.

Ce cours s'associe aux enseignements de Théorie critique du Graphisme mené par Kader Mokaddem

Il s'articule également à certains thèmes de recherche du Laboratoire Images_Récits_Documents ouverts aux étudiants qui souhaitent prolonger la démarche du cours.

Mode d'enseignement

Atelier pratique collectif

Evaluations

Continue.

Participation à l'atelier obligatoire.

Présentation d'une édition du projet sous une forme graphique élémentaire.

Pré-requis S5: avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail par semestre : 48h/semestre

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Pré-requis S6: avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Capacité à mener un projet selon une méthodologie énonçable
Avoir obtenu les crédits du cours *Dispositifs visuels-Systèmes graphiques* semestre 5

Charge de travail par semestre : 48h

Ects S56 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Théorie critique du graphisme

Philosophie et esthétique : Ecrire – penser | Quelles formes du sensible ?

Dans le cadre de l'atelier Graphisme

Enseignant : Kader Mokaddem

Enseignement : théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Poser les cadres conceptuels pour penser des éléments du graphisme à partir de la lecture co

Contenus

Semestre 1

Avec l'ensemble des étudiants de l'option :

Etude des caractéristiques de ce qui fait texte : lettre, proposition et énoncé, grille ;

Etude des modes d'accès au texte : support matériel, contexte, formes ;

Etude des dispositifs de perception et de réception de l'écrit.

Semestre 2

L'étude portera sur les conditions phénoménologiques d'émergence du texte :

Dispositifs de visibilité et de lisibilité ;

Dispositifs de réception ;

Architecture et Architectonique.

Mode d'enseignement

Cours et ateliers

Evaluations

Constitution d'une édition pour une anthologie de texte.

Ecriture d'un essai sur un des thèmes du cours.

Evaluation conjointe avec le cours Dispositifs visuels et systèmes graphiques sur un projet commun sur les thèmes du cours.

Pré-requis S5: avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail par semestre : 48h/semestre

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Pré-requis S6: avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Avoir suivi les séances du premier semestre

Avoir participé au cours

Avoir remis un projet documenté écrit et mis en forme

Charge de travail par semestre : 48h

Ects S56 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Design d'objet

Dans le cadre de l'atelier Objet

Enseignant : Vincent Lemarchands

Enseignement : Pratique obligatoire

Langue d'enseignement : Français, ponctuellement anglais

Objectifs

Sur un mode de travail de type « agence » demander aux étudiants de mener une étude de quatre semaines et proposer des rendus multiples et cohérents (maquettes, maquettes de principe, image photographique, image vidéo, mode d'emploi, dessin rendu, dessin technique, rendu 3d écran, textes de présentation, autres).
Au final il est demandé à l'étudiant une pertinence dans ses propositions et une cohérence des divers rendus.

Contenus

Réflexion collective puis individuelle sur le positionnement des projets
Approche de certaines techniques et medium de présentation.
Argumentaire oral de présentation publique du projet

Mode d'enseignement

Durant quatre semaines, des rendez-vous collectifs avec les étudiants puis des entretiens individuels.

Evaluations

Rendu final le vendredi de chaque dernière semaine avec accrochage individuel et argumentation. Les critères sont :
Qualité et pertinence des propositions
Cohérence des rendus

Pré-requis S5: avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Maîtrise du mode de projet en design

Maîtrise des modes de présentation usuels en design

Notions de Photographie et/ou de vidéo

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Pré-requis S6: avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Maîtrise du mode de projet en design

Maîtrise des modes de présentation usuels en design

Notions de Photographie et/ou de vidéo

Ects S56 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Initiation Code et 3D

Dans le cadre de l'atelier Numérique et Espace

Enseignant : Damien Baïs

Enseignement : pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français / anglais (pour les étudiants internationaux)

Objectifs

Découverte des outils relatifs à la fabrication numériques / paramétrique / programmable

Contenus

Apprentissage de la modélisation 3d avec Rhinocéros 3D. Ce cours comprend la mise en place d'une méthode de conception, aborde les notions de représentation des volumes et des espaces. Des liens sont naturellement faits avec le prototypage et la fabrication numérique (découpe CNC, impression 3D, interaction/programmation)

Mode d'enseignement

32h par groupe, soit 8 demi-journées sur une période d'un mois, lundi matin et mardi après-midi.

Evaluations

Maîtrise des nouveaux outils abordés, qualité et pertinence des projets.

Pré-requis S5 : Avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école / maîtriser l'interface et les concepts des cours année 2.

Charge de travail par semestre : 32h

ECTS S6 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Espace public

Dans le cadre de l'atelier Graphisme Dans le cadre de l'atelier Numérique et Espace

Enseignant : Laurent Grégori

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Ouvrir le champ de réflexion aux enjeux des espaces communs et publics.

Analyser et concevoir ceux-ci comme lieux d'interactions humaines, matérielles et numériques.

Faire découvrir aux étudiants la pluralité des disciplines participants au développement d'un projet lié aux espaces, à leur identité et à leurs pratiques. Les initier au croisement de ces disciplines afin que leurs réponses aux projets soient contextuelles et adaptées.

Contenus

Interventions dans des espaces déterminés pouvant aller jusqu'à la conception globale de ceux-ci (problématiques urbaines et paysagères d'identité, d'orientation, de déplacement, de services).

Elaborations précises de scénarii d'usages afin de tester la pertinence des propositions.

Les étudiants suivent également le séminaire épistémologie des formes sensibles dispensé par Kader Mokaddem, en lien avec le Master Espace Public.

Mode d'enseignement

L'atelier dure quatre semaines. La pédagogie y est orientée vers la conception en lien avec la notion de projet ou d'exercice. Il s'articule de la manière suivante :

- Approche, problématique, méthodologie.
- Contexte, technique, faisabilité.
- Projet, développement, construction.
- Extension, présentation, formalisation.

Se déroulant simultanément avec l'atelier numérique, des temps de corrections et d'échanges se font en commun afin de nourrir la réflexion sur les notions d'interactions numériques et de leur contextualisation spatiale.

Evaluations

L'évaluation se fonde sur la capacité de l'étudiant à répondre aux différentes phases de l'atelier et sur son implication au sein de celui-ci. Les crédits sont attribués lors de la présentation finale du travail.

Pré-requis S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail par semestre : 48h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Design graphique – design de média

Dans le cadre de l'atelier Numérique et Espace

Enseignant : Jérémie Nuel

Enseignement : théorique et pratique optionnel

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Développer un champ de références et une pratique dans les domaines du design d'interface et des humanités numériques

Acquérir les bases du design graphique et de la typographie appliquées aux écosystèmes digitaux

Engager une réflexion autour des notions de publications hybrides, d'économie du document et d'écologie de l'attention

Contenus

Lire Aujourd'hui #4

L'étudiant se verra proposer la conception d'un dispositif numérique d'archivage et de documentation à partir de contenus produits au sein de l'école et d'un système de publication éditoriale hybride combinant les supports imprimés et numériques.

Mode d'enseignement

Atelier en collaboration avec Sandrine Binoux, Denis Couegnioux et Michel Lepetitdidier
Enseignement par groupe.

Evaluations

Contrôle continu et rendu en fin de semestre

Pré-requis S6 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail par semestre : 484h

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Concours et partenariats

Enseignant : Eric Jourdan

Enseignement : théorique - pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Habituer les étudiants à travailler en équipes à partir de projets identifiés.

Insister sur l'approche méthodologique à mettre en place (état de l'art, analyse, préconisations...) dans le cadre des réponses aux concours et ainsi aider l'étudiant à entrevoir les étapes indispensables dans une démarche professionnelle à venir à la sortie du cursus au sein de l'école.

Favoriser l'émulation propre aux modes opératoires des concours.

Faciliter les liens aux entreprises dans la perception des problématiques industrielles.

Insister sur la constitution de dossiers de présentation de projet à destination d'une entreprise.

Contenus

Liste des concours énoncés en début d'année.

Mode d'enseignement

Travail en équipe, sur projet, avec l'encadrement des enseignants de l'équipe pédagogique de l'option design.

Evaluations

Participation, assiduité.

Pré-requis S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Pré-requis S6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Labo IRD (Images - Récits - Documents)

Laboratoire de recherche ouvert aux étudiants en option art et en option design

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 préventive - INRAP), Pascale Chevillot (INRAP)

- **Corp** : Damien Bais, Vincent Gobber, Fabrice Sabatier, Benjamin Triouleyre

Aurore Neel, vidéaste documentaire.

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

Enseignement : théorique / pratique obligatoire (dominante Images) | optionnel (dominante Constructions)

Langue d'enseignement : français

Objectifs

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

Certaines journées seront consacrées à des pratiques d'enquête et de documentation sur le terrain (études d'archives, prélèvements d'images, etc).

Mode d'enseignement

Intervention thématique sur des problématiques et des pratiques d'images. Pratiques individuelles de la recherche au sein d'un laboratoire.

Evaluations

Les étudiants prennent en charge l'organisation d'une séance de 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 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école ; avoir un projet en lien avec les axes du Laboratoire IRD

Charge de travail : 48h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Pré-requis semestre 6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 5

Charge de travail : 48h

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Présentation critique et formelle

L'équipe pédagogique de l'option design
Enseignement : théorique - pratique 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.
Insister sur la pertinence des références et revenir sur les étapes de travail qui ont jalonné le semestre.

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.

Evaluations

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.

Activités complémentaires

Une résonance particulière existe avec le cours

Pré-requis S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école
Ects S5 : crédits attribués dans le bloc bilan.

Carnet de recherches

L'équipe pédagogique de l'option design

Enseignement : théorique - pratique obligatoire

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 des bilans de fin de semestre.

Garantir l'adéquation entre les intentions du projet et la qualité des réalisations qui en découlent. Acquérir une méthodologie de travail.

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 DNAP.

Evaluations

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 S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 90h / semestre

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Recherches et expérimentations personnelles

Pré-requis S6 : avoir obtenu les crédits nécessaires au semestre 5

Charge de travail : 90h / semestre

Ects S6: Crédits attribués dans le bloc Recherches et expérimentations personnelles

Séminaires et workshops

L'équipe pédagogique et intervenants

Enseignement : théorique - pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Mettre en perspective les approches fondamentales des pratiques artistiques au travers des pratiques spécifiques, décalées et complémentaires.
Densifier la pratique d'atelier et travailler selon des rythmes différents.

Contenus

Les workshops sont annoncés dans un programme spécifique aux 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.

Evaluations

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 S5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail : 30h – 60h/semestre

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Pré-requis S6 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre précédent

Charge de travail : 30h – 60h/semestre

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre.

Conférences

L'équipe pédagogique

Langue d'enseignement : français ou anglais

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.

Evaluations

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

Ects S5 : crédits attribués dans le bloc théorie, histoire des arts et langue étrangère.

Ects S6 : crédits attribués dans le bloc théorie, histoire des arts et langue étrangère.

Stage obligatoire

Enseignement : théorique - pratique obligatoire

Objectifs

Permettre aux étudiants de s'immerger dans l'univers professionnel au travers d'un stage court d'observation. Il s'effectue entre le S3 et le S5. Il est obligatoire en phase programme.

Mode d'enseignement

Un rapport de stage est demandé pour les étudiants qui ont passé une partie de leur semestre 3 ou 4 dans une entreprise, institution, ou chez une personne morale. Ce stage doit être au préalable défini et accepté, en concertation avec l'étudiant, par l'équipe pédagogique et la direction de l'école.

Evaluations

L'étudiant est évalué sur la qualité et la présentation de son rapport de stage. Les crédits sont attribués au semestre 5. La présentation du rapport doit porter sur l'évolution de l'étudiant au sein de la structure d'accueil sur le plan culturel, professionnel et personnel

Remarques importantes

Le stage peut être effectué entre l'année 2 et l'année 3. Le stage est d'une durée courte pour ne pas perturber la scolarité. La durée du stage maximal est de 2 semaines. Le temps des vacances scolaires doit être privilégié pour la réalisation du stage afin de ne pas empêcher le suivi des enseignements. Ce qui permet de suivre des stages de 3 mois durant les congés d'été.

| Ects : 2 (attribués au S5)