

Catalogue de cours 2018-2019
Ecole supérieure d'art et design de Saint-Etienne

Année 3

Option design

Introduction

Le cursus de la troisième année s'articule entre des cours obligatoires pour tous (théorie et culture générale, méthodologie, apprentissages techniques) et des ateliers spécifiques aux domaines de l'objet, de l'espace, ou du media (graphisme et numérique)

Au premier semestre, l'étudiant choisit un atelier majeur où il suit tous les sujets proposés, et un atelier mineur dont il ne suit qu'un sujet.

Chaque atelier propose deux sujets - ou séries de sujets et exercices.

En atelier principal les deux sujets sont obligatoires (Soit 4 crédits au S5 et 2 au S6 crédits)

En atelier secondaire, l'étudiant en choisit un sur les deux. (Soit 2 crédits au S5 et 1 au S6)

Pour les étudiants motivés, et avec l'accord de l'équipe enseignante, il est possible de suivre un quatrième sujet, soit dans l'atelier secondaire, soit dans un troisième. Celui-ci ne donne pas lieu à l'obtention de crédits mais demande pour autant un engagement équivalent aux autres sujets.

Au second semestre :

- L'étudiant peut choisir comme atelier principal son atelier secondaire, avec accord des enseignants de celui-ci.
- Il peut exceptionnellement changer d'atelier secondaire, selon les spécificités de celui-ci et avec accord de l'équipe enseignante.

Composition des ateliers :

Objet :

Vincent Lemarchands et Julie Mathias

Espace :

Olivier Lellouche et Laurent Grégori

Media :

Damien Baïs (composante numérique)

Denis Coueignoux (composante graphique)

Tableau des crédits 3e année option design - 2018 - 2019

Module Histoire, théorie et langue étrangère	S5	S6
Histoire de l'art	1	1
Histoire du design	1	1
Histoire des idées	2	1
Théorie critique Philosophie et esthétique	2	1
Causons design	1	
Français-Anglais	1	1
Total des crédits	8	5
Module Méthodologie, techniques et mise en oeuvre		
*1 atelier majeur au choix (2 sujets)	4	2
* 1 atelier mineur au choix (1 sujet)	2	1
Atelier objet*	*	*
Atelier espace*	*	*
Atelier media graphisme*et atelier media numérique*	*	*
Méthodologie de projet	2	1
Gestion des moyens de production et de communication	1	
Initiation 3D	2	
Dessin	1	
Labo IRD/Random/Lem		
Total des crédits	12	4
Module Recherche personnelle plastique		
Semaines pratique et recherche octobre et décembre	2	
Pertinences des références et des étapes de travail	2	2
Carnet de recherches	2	2
Total des crédits	6	4
Bilan		
Présentation critique	2	1
Qualité plastique et Présentation formelle	2	1
Stage ²		2
Diplôme		
Présentation du DNA		15

Module théorie

Option design

Année 3

S5 - S6

Histoire de l'art.

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 la seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.

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

Contenu

1er Semestre et 2ème Semestre

L'enseignement aborde la diversité des productions dans les arts visuels, le design et l'architecture au cours de la seconde moitié 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 médium, 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 semestre 5 : avoir été admis en année 3 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 20h

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 : 20h

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

Module théorie

Option design

Année 3

S5 - S6

Histoire du design

Enseignant : Tiphaine Kazi-Tani

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Connaissance des orientations et enjeux du design contemporain (depuis les années soixante) dans ses différentes composantes / historical elements and issues of contemporary design, 1960's – now

Contenus

- Esthétique industrielle : les derniers rois modernes (design d'objet, design graphique, architecture) / Industrial design : the lasts of the modern kings
– Italie Année Zéro : vie et mort des Radicali (design d'objet, design graphique, architecture) / Italy, Year Zero : life and death of the Radicali
– To be or not to be un auteur : notes sur des paradoxes à la française (design graphique, design d'objet) / To be or not to be an auteur : notes on a french paradox –
Accident in Paradise : naissance et héritage du post-modernisme (design d'objet, design de mode, design graphique, architecture) / Accident in Paradise : birth and legacy of postmodernism
– De la contre-culture à la cyberculture : bienvenue dans le village global (design graphique, design d'objet, architecture, design d'interaction, design de systèmes) / From counter-culture to cyberculture : welcome in the global village
- Design de recherche, design spéculatif, design thinking, design d'expérience, design de politiques publiques, etc. : design partout, design nulle part ? / Design research, speculative design, design thinking, experience design, public policy design, etc. : design everywhere, design nowhere ?

Mode d'enseignement

Cours magistral

Evaluation

Exposés et travail écrit

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

Charge de travail : 20h

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 : 20h

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

Module théorie

Option design

Année 3

S5 – S6

Intitulé : caousns design

Enseignant : rodolphe dogniaux

Enseignement : théorique - obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs

A partir d'un point de départ remarquable contemporain ou historique, les liens, les récurrences, les compléments d'informations, les dérives, les anecdotes, les relations formelles et conceptuelles, seront énoncés afin de comprendre la complexité des pratiques du design aujourd'hui. Savant mélange entre actualité et passé, grands noms et anonymes, design et truc, les liens tissés essaieront de révéler que toutes intentions créatives possèdent un socle culturelle à la fois spécifique et éclectique.

Contenus

Les séances seront abordées par thématique tel que le designer de monolithe, la diplomatie du design, le design conté, design en noir et blanc, point-tiret-design.

Mode d'enseignement

Cours magistral

Evaluations

Assiduité au cours magistral.

Il est demandé aux étudiants de tenir un carnet de recherches personnelles relatives au design, à l'architecture, à l'art contemporain et aux écrits (littérature, blogs, presse) qui s'y rapportent.

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

Charge de travail : 20h

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 : 20h

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

Module théorie

Option design

Année 3

S5 – S6

Histoire des idées

Enseignante : 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.

Contenu

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

Charge de travail : 50h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Théorie, histoire des arts, langue étrangère.

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

Charge de travail : 50h

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Théorie, histoire des arts, langue étrangère.

Module théorie

Option design

Année 3

S5 – S6

Théorie critique

Philosophie et esthétique

Enseignante : Kader Mokkadem

Enseignement : théorique obligatoire par groupe selon les dominantes : Espace, Objet, Media graphisme

Langue d'enseignement : français

Dominante	Media Graphisme	Espace	Objet	Entretien individuel
Date	1 ^{er} mardi après midi du mois	2 ^e mardi	3 ^e mardi	4 ^e mardi
Intitulé-thématique	Théorie critique du graphisme	Théorie critique des espaces autres	Théorie critique des objets	

Objectifs

L'intitulé général « théorie critique » fait référence au travail d'analyse nécessaire à chaque thème. Il est issu de l'école de Francfort (Th.W. Adorno, M. Horkheimer, Ernst Bloch).

La théorie critique est le questionnement produit par une discipline sur elle-même en s'appuyant sur des notions provenant d'autres domaines pour réévaluer ses fondements et ses horizons.

Elle suppose qu'aucune discipline ne peut se permettre de fixer ses champs sans évaluer ses objets, ses thèmes et ses moyens (méthodes).

Les séances proposeront donc de définir des champs pratiques situationnelles du design dans les disciplines différents langages.

Contenu

Il s'agira d'aider les étudiants à élaborer les conditions de leur positionnement dans le champ du design lorsqu'il travaille sur des objets spécifiques.

La question de la place du designer (comme producteur, auteur ou créateur) fera dans chaque séance l'objet d'une attention particulière. Elle rejoint des questions contemporaines sur le statut de l'auteur, les nouvelles définitions de l'écriture depuis le XXe siècle pour repenser les relations de l'auteur au monde (S. Mallarmé et l'évanouissement de la subjectivité autoriale, W. Benjamin et l'auteur comme producteur, R. Barthes et la disparition de l'auteur).

Cette dynamique est conjointe à l'émergence (plus exactement à la réémergence – puisque ce thème était actif au moment de la Renaissance italienne) du design comme projet et à la construction du design comme pratique industrielle spécifique au cours de la première moitié du XXe siècle.

Il faudra donc engager une réflexion sur les situations historiques qui ont fait du design une pratique prédominante.

Vilhèm Flusser a engagé, à partir des acquis de l'école de Francfort et des théories critiques issues de ce mouvement, une pratique interprétative des pratiques du design en tenant compte d'une de ses spécificités : la capacité à produire des désignations.

Le design, comme pratique théorique, rejoint également la manière de concevoir les relations interdisciplinaires des visual studies. Nous consacrerons une séance particulière pour rendre compte des apports singuliers de cette manière de construire son objet par une discipline – l’attitude des visual studies rejoint certains pratiques théoriques empiriques (anthropologie culturelle, archéologie, etc.) dont nous tracerons les contours en relation avec les constructions d’objet graphique, d’objet spatial et d’objet matériel.

La question soulevée par le cours cherchera à concevoir une épistémologie des formes sensibles matérialisées par le design. De ce point de vue les apports de M. Foucault pour distinguer au sein d’une pratique de savoir (épistémè de *L’Archéologie du savoir*) entre énoncé, proposition et formulation seront d’un grand secours.

Mode d’enseignement

Chaque séance est une séance ouverte d’élaboration des dimensions spécifiques au design dans les pratiques de l’espace, les pratiques de production d’objet et les pratiques du graphisme. Le cours tiendra compte des propositions et des thèmes de travail de chaque dominante.

Evaluation

présence obligatoire // remise d’un catalogue critique à partir d’un des thèmes (anthologie d’images, de textes) qui devra engager un travail éditorial spécifique à la dominante dans lequel l’étudiant est inscrit

Bibliographie générale commune

Th.W. Adorno *Théorie esthétique* (1970), Klincksieck, 1974, 2011

Th. W. Adorno & M. Horkheimer *La Dialectique de la Raison* (1944), Gallimard, 1974

V. Flusser *Petite philosophie du design*, Circé, 2002

M. Foucault *L’Archéologie du savoir* (1969) Gallimard, 2008

Hal Foster *Design et crime Les Prairies ordinaires*, 2008

Hal Foster *Le Retour du réel. Situation actuelle de l’avant-garde*, a été traduit en français aux éditions La Lettre volée.

Max Horkheimer, *Théorie traditionnelle et théorie critique*, Gallimard, 1974

Jean-Marie Vincent, *La Théorie critique de l’École de Francfort*, Galilée, 1976

Une bibliographie spécifique sera remise aux étudiants lors de la première séance thématique
Module théorie

Option design

Année 3

S5 – S6

Anglais

Enseignante : Sophie T. Lvoff

Enseignement : théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : anglais

Objectifs

Poursuite du développement de l'expression orale et écrite.

Contenu

En petits groupes, séances de travail en ateliers sur les projets personnels des étudiants.

Rédaction des portfolios et des courriers en anglais en vue des stages et/ou échanges Erasmus.

Mode d'enseignement

Théorique et pratique.

Evaluations

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu.

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

Charge de travail : 25h

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

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

Charge de travail : 25h

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

Module théorie

Option design

Année 3

S5 – S6

Français débutant

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

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.

Contenu

- 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

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 : 25h

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 : 25h

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

Module théorie

Option design

Année 3

S5 – S6

Français avancé

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

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 à l'acquérir des réflexes de correction.

Contenu

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.

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 : 25h

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 : 25h

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

Module **Histoire, théorie des arts, langue étrangère.**

Option design

Année 3

S5 –S6

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.

Evaluations

Les conférences programmées dans chaque option sont obligatoires pour tous les étudiants.

Au-delà de trois absences par semestre, toute absence non justifiée ne permet pas l'obtention des crédits

Ects S5 : Crédits attribués de manière collégiale dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère.

Ects S6 : Crédits attribués de manière collégiale dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère.

Module **Méthodologie, techniques et mise en oeuvre**

Option design

Année 3

S5 – S6

Méthodologie et développement de projet

Enseignante : 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 fait l'objet d'exercices corrigés.

Articulation et énonciation d'un projet de recherche personnel (1er semestre).

Suivi individuel ou par petits groupes (2nd 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 : 50h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre.

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

Charge de travail par semestre : 50h

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre.

Module Méthodologie, techniques et mise en oeuvre

Option design

Année 3

S5 – S6

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 étudiant 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 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

Charge de travail : 70h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre.

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

Maîtrise du mode de projet en design

Maîtrise des modes de présentation usuels en design

Notions de Photographie et/ou de vidéo

Charge de travail : 70h

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre.

Option design

Année 3

S5

Design d'objet

Dans le cadre de l'atelier Objet

Enseignants : Julie Mathias et Vincent Lemarchands

Enseignement : Pratique obligatoire

Langue d'enseignement : Français, ponctuellement anglais

Objectifs

Innovation par les matériaux

Création d'un projet innovant en fonction du savoir-faire des entreprises à travers une double démarche design ingénierie en partenariat avec les élèves-ingénieurs de l'Enise.

A. Bénéfice pour les entreprises :

Explorer de nouveaux concepts issus des savoir-faire des entreprises et saisir de nouvelles opportunités.

B. Bénéfice pour les étudiants :

Développer un projet concret, réaliste en lien avec des savoir-faire spécifiques dans le cadre d'un workshop intensif de 10 semaines.

Contenus

A. Présentation par l'entreprise de son matériau.

B. Création de plusieurs binomes mixtes (Ingénieur/designer) ou chacun va explorer les possibilités de son matériau issu d'entreprises différentes (fourni par celle-ci).

C. Visites des entreprises partenaires.

D. Fusion de binomes pour créer des groupes multimatériaux.

E. Développement de projets pour chaque groupe. Ils seront accompagnés par les entreprises partenaires qui suivront la mise au point des projets et apporteront leurs contributions techniques pour rendre les projets crédibles, voire potentiellement réalisables.

Mode d'enseignement

Un atelier par semaine soit sous forme de critiques de l'avancement du projet soit visite de l'entreprise

Evaluations

Chaque groupe sera évalué lors de la présentation aux entreprises du projet. Les critères évalués sont communication avec l'entreprise, faisabilité du projet, mode de présentation aux entreprises (un dossier complet sera requis).

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

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre collégialement avec l'atelier objet

Module **Méthodologie, techniques et mise en oeuvre**

Option design

Année 3

S5-S6

Graphisme

Dans le cadre de l'atelier Graphisme

Enseignants : Denis Coueignoux

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français - anglais

Objectifs

Acquérir les connaissances de base conceptuelles, historiques, techniques nécessaires à la pratique du graphisme tout en développant un début d'autonomie dans les recherches formelles et théoriques.
Développer un regard critique et esthétique.

Contenus

Travail de recherche et d'expérimentation sur des sujets donnés par l'enseignant et mise en pratique des connaissances par un travail de groupe sur un ou des concours ou workshops destinés à être produits « échelle 1 ».

Mode d'enseignement

rendez-vous individuels et de groupes, échanges et accrochage

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 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 Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre.

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

Charge de travail par semestre : 90h

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

Module **Méthodologie, techniques et mise en oeuvre**

Option design

Année 3

S5-S6

Dispositifs visuels et systèmes graphiques

Dans le cadre de l'atelier Graphisme

Enseignants : 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

Evaluation

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 : 48h/semestre

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre.

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

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 : 40h

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre.

Module **Méthodologie, techniques et mise en oeuvre**

Option design

Année 3

S5 –S6

Programmation Orientée Design/Art, (Pratique numérique / Culture électronique)

Dans le cadre de l'atelier Numérique

Enseignant : Damien Baïs

Enseignement : pratique obligatoire

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

Objectifs

Découverte et réalisation d'un projet numérique autour de la programmation informatique.

Contenus

- Présentation de divers projets numériques réalisés par des artistes, designers et des étudiants diplômés.
- Apprentissage de la programmation via Processing (MIT / Casey Reas / Ben Fry / base java). Ce cours comprend les bases du code : fonction, variable, classe, notion de programmation orienté objet, gestion de l'affichage, de la 2D et de la 3D, gestion de événement inhérent à l'informatique et l'électronique,
- Suivi de projet des étudiants et pertinence des méthodes utilisées.

Mode d'enseignement

Cours technique et pratique en groupe, évaluation en entretien individuel

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 : 70h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre.

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

Charge de travail par semestre : 70h

Ects S6 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre.

Option design

Atelier numérique optionnel

Années 2,3,4

S5

Interaction, interférence, interfaçage

Enseignant(s) : Jérémie Nuel

Objectifs

Savoir concevoir et développer une application web simple.

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :

- comprendre les différentes techniques en œuvres
- acquérir un savoir-faire pour mener des projets seul et en groupe
- s'initier au développement et comprendre le fonctionnement du web contemporain

Contenus

Il s'agira d'étudier les différents moyens et techniques contemporains pour concevoir et développer une application web.

Nous développerons ensemble un projet léger dans le but d'avoir un aperçu complet de l'activité d'un designer graphique dans domaine de la création web.

Mode d'enseignement

Travail en groupe et individuel au pôle numérique (15 places)

Evaluations

Assiduité et rigueur

Curiosité, autonomie et capacité à s'emparer d'un sujet et à intégrer les dimensions techniques

Qualités conceptuelles, plastiques et formelles des propositions abouties.

Cet atelier donne lieu à une appréciation mais ne permet pas l'obtention de crédits.

Module **Méthodologie, techniques et mise en oeuvre**

Option design

Année 3

S5-S6

Espace public

Dans le cadre de l'atelier Espace

Enseignants : Laurent Grégori et Olivier Lellouche

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.

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.

Evaluation

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 : 50 h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre.

Module **Méthodologie, techniques et mise en oeuvre**

Option design

Année 3

S5

Dessins et maquettes comme outils de conception

Enseignant : Christophe Marx

Enseignement : pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Elaboration d'un apprentissage permettant de passer du dessin au volume en utilisant des moyens simples et une mise en oeuvre économe en matière.

L'idée étant de produire un outil qui reste une étape dans le processus de conception.

Ce travail fait appel aussi à des notions d'échelles et de proportions.

Contenus

Création d'outils permettant le dialogue entre le designer et l'atelier ou l'industriel

Mode d'enseignement

cours de 4 heures hebdomadaires

Evaluation

Vérification de la qualité des réalisations et des expérimentations lors des évaluations semestrielles

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

Charge de travail : 50 h

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre.

Module Méthodologie, techniques et mise en oeuvre

Année 3

Option art et design

S5 – S6

Laboratoire IRD | Images – Récits - Documents

Enseignants : Equipes du laboratoire IRD

Au sein de l'ESADSE : Sandrine Binoux, Juliette Fontaine, Alexandra Caunes, Jean François Evrard, Vincent Lemarchands, 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 Baïs, Vincent Gobber, Fabrice Sabatier, Benjamin Triouleyre
Aurore Neel, **vidéaste documentaire**.

Enseignement : théorique et pratique optionnel

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.)

Mode d'enseignement

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

Avoir un projet en lien avec les axes du Laboratoire Images_Récits_Document

Pas d'Ects attribués, Evaluation par une appréciation

S6 : Pas d'Ects attribués, Evaluation par une appréciation

Module Recherche personnelle plastique

Option design

Année 3

S5 – S6

Carnet de recherches

L'équipe pédagogique de l'option design

Enseignement : théorique pratique et 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 DNA.

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 : 50h / semestre

Ects S5 : Crédits attribués dans le Module Recherche personnelle plastique

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

Charge de travail : 50h / semestre

Ects S6 : Crédits attribués dans le Module Recherche personnelle plastique

Module **Recherche personnelle plastique**

Option design

Année 3

S5 – S6

Séminaires et Workshops

Equipe 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 **Module Recherche personnelle plastique**

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

Charge de travail : 30h – 60h / semestre

Ects S6 : Crédits attribués dans **Module Recherche personnelle plastique**

Module Stage

Option design

Année 3

S5

Stage

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 6. 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 maximale est de 2 à 3 semaines. Une durée plus longue peut être autorisée pour un étudiant redoublant.

Le temps des vacances scolaires doit être privilégié pour la réalisation du stage afin de ne pas empêcher le suivi des enseignements. Il est également possible de suivre des stages de 3 mois durant les congés d'été.

Ects S5 : Crédits attribués dans le bloc Stage, au S6