Ecole supérieure d'art et design

Catalogue de cours 2018 – 2019 École supérieure d'art et design de Saint-Étienne

Année 4
Options design et art mention ESPACES

Maquette pédagogique Année 4 – options art et design mention Espaces S7-S8

Semestre 7

Mobilité	S7
Ecoles partenaires ou stage	30

Semestre 8

Initiation de la recherche	S8
Méthodologie d'initiation de la recherche (T.Kazi-Tani)	
Théorie du design et conférence (T.Kazi-Tani)	4
Hyperséminaire (K. Ghaddab et P. Roux)	
Suivi de mémoire (Directeur de mémoire)	2
Séminaire d'initiation à la recherche labo IRD* :	
Documenter et fictionner un territoire (K. Mokaddem/JC	1
Paillasson)	'
*autre choix d'équipe de recherche possible (LEM, Random lab)	
Etudes critiques et esthétique de l'urbain (K. Mokaddem)	1
Etados ortigados de ostribuição do Farbairi (Fili Filindadorii)	
Conférences	1
Cornerences	'

Projet plastique, prospective, méthodologie, production	S8
Atelier espace (O. Lellouche)	
Design (E. Becquemin)	13
Atelier Art-Espace (S. Le Mercier)	13
Une sculpture est un objet parmi d'autres (E. Perotto)	
Approche professionnelle	2
Présentation critique et formelle, qualité plastique (bilan de fin de semestre) - Equipe enseignante	5

Langue étrangère	S8
Anglais ou Français (MA Pearce)	1

RECAPITULATIF DES CREDITS	S7	S8
Mobilité	30	
Initiation à la recherche		9
Projet plastique : prospective, méthodologie, production		20
Langue étrangère		1

La mention Espaces

Master unique en France, la mention Espaces accueille en années 4 et 5 des étudiantes et étudiants d'art et design pour qui la création d'objets, de sculptures ainsi que de situations est étroitement liée au questionnement spatial. Qu'est-ce qu'un site ?

La création est-elle nécessairement circonstanciée ? Comment définir les espaces ? Par leurs qualités matérielles, leur imaginaire, leur usage ? Qu'entend-on par espace public ?

L'espace est compris ici en tant que milieu et ses catégorisations possibles (espace naturel, construit, habité, fictionné, scénographié) sont des outils pour activer ces questionnements.

Par-là, chaque étudiant est amené à penser l'espace comme une condition originale de production.

mention Espaces offre un ensemble d'outils théoriques esthétiques fondé sur des échanges interdisciplinaires au sein de l'école et sur le développement de projets en partenariats avec des structures extérieures, des lieux de production et de diffusion. des territoires. Elle forme des artistes et des designers sensibles aux écritures collectives tout en leur permettant de développer une écriture personnelle.

Par-là, elle active un espace de création contemporain affirmant la place d'une poïétique sensible et engagée.

Méthodologie d'initiation à la recherche

Enseignant : Tiphaine Kazi-Tani

Enseignement : Théorique obligatoire

Langue : français Toutes mentions

Objectifs:

Ce cours vise à accompagner les étudiant.e.s dans la construction d'outils de recherche, d'écriture et de réflexion méthodiques, afin de faire émerger la singularité de leurs questions et de leur positionnement de praticien.ne. Les horizons visés sont multiples, d'ambition et de temporalité différentes : il s'agit de préparer et d'accompagner le mémoire de DNSEP, mais aussi de familiariser les étudiant.e.s avec des pratiques de consignation, d'hypothèses et de recherches qui peuvent nourrir une pratique réflexive de recherche-design.

Contenus et modes d'enseignement :

Le travail démarre en 4e année, sous la forme de travaux pratiques et de travaux dirigés de recherche documentaire, d'éditorialisation, d'ateliers d'écriture, d'analyse et de commentaire critique, etc. Il se poursuit en 5e année sous la forme de travaux dirigés personnalisés qui ponctuent la rédaction du mémoire.

Évaluation:

Les crédits de cette unité d'enseignement sont attribués suivant l'évaluation des travaux demandés régulièrement en cours.

Pré-requis du S8 : avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7

Charge de travail: 80h

Séminaire Théorie du design et conférence

Enseignant: Tiphaine Kazi-Tani

Enseignement : Théorique obligatoire

Langue : français Toutes mentions

Objectifs:

Ce séminaire en deux parties tente de circonscrire les enjeux idéologiques, éthiques, philosophiques et esthétiques du design en tant que pratique corrélée à la production industrielle, et engagée dans l'organisation « esthético-biopolitique » de cette production.

Contenus:

Influencé par la théorie critique, les *cultural studies* et la philosophie des techniques, il tentera d'articuler des textes théoriques et conceptuels avec des documents issus de la pratique réflexive du design.

La bibliographie choisie se fonde sur des textes dont les contextes d'écriture et de diffusion sont à la fois hétérogènes, mais dont l'hétérogénéité est l'objet même d'une réflexion méthodologique sur ce qu'est un « texte » sur/pour/en design. Cette mise en tension de registres de discours permet in fine de se questionner sur le rôle du texte pour le design et les designers, et de questionner la nature des régimes de savoir/pouvoir au sein desquels celui-ci est pris.

Mode d'enseignement :

Chaque séance s'organise autour d'une lecture analytique et critique de deux textes, l'un « canonique » l'autre « manifeste ». Une partie de la séance, dédiée à la remédiation, s'attachera à accompagner les étudiants dans leur compréhension des enjeux et des contextes, tandis que le reste de la séance consistera en une discussion argumentée qui permettra de mettre en relation les problématiques et les enjeux théoriques explorés avec la création en design.

Évaluation:

Les crédits de cette unité d'enseignement sont attribués sous la forme d'un contrôle continu basé sur une évaluation régulière, écrite et orale.

Pré-requis du S8 : avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7

Charge de travail: 50h

Séminaire d'initiation à la recherche

Enseignement : théorique obligatoire transversal avec l'option art

Langue : français Toutes mentions

Objectifs:

Le séminaire réunit tou.te.s les étudiant.e.s 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 tou.te.s les étudiant.e.s de 4e année, indépendamment de la spécificité de leurs mémoires respectifs. Le séminaire donne occasion aux étudiant.e.s de définir avec les enseignant.e.s 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 donnera occasion aux étudiant.e.s

- i) de définir avec les enseignant.e.s 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:

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 :

Alternance de mises au point méthodologiques des enseignant.e.s et présentations des étudiant.e.s, suivies de discussions-critiques.

Évaluation:

Assiduité et participation

Pré-requis S8: avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7

Charge de travail : 20h

Suivi de mémoire

Enseignant.e : directeur-trice de recherche

Enseignement : théorique obligatoire Langue d'enseignement : français

Toutes mentions

Objectifs:

Permettre à l'étudiant de clarifier la problématique de son mémoire de 5° 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.

Évaluation:

Contrôle continu du travail par l'enseignant.e référent.e.

Pré-requis S8: avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7

Charge de travail: 25h

Hyperséminaire

Enseignants: Karim Ghaddab, Philippe Roux

Enseignement : théorique obligatoire commun à l'option Art

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 traite 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.

Évaluation:

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 S8: avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7

Charge de travail: 50h

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:

Elaborer une série d'images. Editer 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.

Évaluation:

continue, participation aux travaux, restitutions régulières, mise en forme des images

Pré-requis S8 : avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7 / connaissance en histoire de l'art, pratique du dessin et-ou de la photographie.

Charge de travail: 20h

Etudes critiques et esthétiques de l'urbain

Enseignant: Kader Mokaddem

Enseignement : théorique obligatoire en lien avec le master EPAM (Ensase/UJM)

Langue d'enseignement : français

Objectifs et contenus :

Le cours se construit comme un séminaire avec des sessions autonomes. Il s'agit de déployer des outils de pensée pour concevoir la situation des espaces dans le cadre spécifique de la ville en relevant toutefois que la notion de ville se désagrège peu à peu au profit d'une conception urbaine de l'espace.

L'urbain constitue un croisement de perspectives différentes des logiques des politiques de la ville. L'urbain, comme territoire, permet d'appréhender la constitution et les dispositifs produits pour développer des formes spécifiques du sensible. Les séances visent toutes à revenir à cette notion de « sensible urbain » et à

l'interroger selon différentes modalités.

Le rôle des thèses des *urban studies*, des *visual studies* (à la suite du *spatial turn*) serviront d'appui dans l'analyse de la structuration des perceptions esthétiques des espaces urbains.

Il sera également question de la ville comme appareil technique de construction de sensibles partagés par les aménagements.

Mode d'enseignement :

Cours magistraux avec une séance de travail commun

Évaluation:

Présence et participation active

Remise d'une enquête sur un territoire dont les modalités de présentation sont construites lors de la première séance avec les étudiants

Pré-requis S8: avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7

Charge de travail: 20h

Bibliographie sommaire indicative

Une liste de référence plus précise sera remise au premier cours.

Marc Berdet Fantasmagories du capital, l'invention de la ville marchande Zones, La Découverte, Paris, 2013

Cécile Croce, dir., *L'art des villes*, Figures de l'art n°31 Presses Universitaires de Pau, Pau, 2016

Gilles Deleuze, Mille plateaux (plateaux 12 à 14), Les éditions de Minuit, Paris 1980

Vilem Flusser, La civilisation des médias, Circé, Belval, 2006

David Harvey, Paris, capitale de la modernité, Les prairies ordinaires, Paris, 2012

Olivier Mongin, La condition urbaine, la ville à l'heure de la mondialisation, Points Essais

Gunnar Olsson, *Abysmal, a Critique of Cartographic Reason*, The University of Chicago Press, Chicago & London 2007, Seuil, Paris, 2005.

Georg Simmel, Les grandes villes et la vie de l'esprit, suivi de Sociologie des sens, Petite bibliothèque Payot, Paris, 2013

Edward Soja, *Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places*, Oxford: Basil Blackwell, 1996

Paolo Virno, L'usage de la vie et autres sujets d'inquiétude L'éclat poche, Paris, 2016

Robert Venturi et Denise Scott Browm *L'enseignement de Las Vegas*, Mardaga Bruxelles, 1987

Bertrand Westphal *Le Monde plausible. Espace, lieu, carte*, Les éditions de Minuit, coll. « Paradoxe », Paris, 2011

John Binckerhoff Jackson *De la nécessité des ruines et autres sujets*, Ed. du Linteau, Paris, 2005

John Binckerhoff Jackson *A la découverte du paysage vernaculaire*, Actes Sud, Arles, 2003

Louis Marin Utopiques, jeux d'espaces, Les éditions de Minuit, Paris, 1973

Jacques Derrida Les arts de l'espace – écrits et interventions sur l'architecture, Les éditions de la Différence, Paris, 2015

Daniel Payot Des villes refuges, témoignage et espacement, Les éditions de l'Aube, Paris, 1992

Virginie Picon-Lefebvre, dir. Les espaces publics modernes- situations et propositions, Le Moniteur, Paris, 1997

Catherine Neveu, dir. Espace public et engagement politique, enjeux et logiques de la citoyenneté locale, L'Harmattan, Paris, 1999

Séminaire Arts and Crafts

Enseignants : Équipe du LEM (Laboratoire d'Étude des Modernités) Enseignement : Théorique optionnel commun à toutes les mentions

Langue d'enseignement : français

Objectifs:

Les séances de ce séminaire se présentent comme une initiation à la recherche en acte. Temps de questionnement et de travail à partir d'allers retours entre pratique et théorie, il propose un développement de la recherche en art.

Contenus:

Les séances seront construites à partir des thèmes de recherche du LEM, à savoir les pratiques picturales et les postérités contemporaines d'Arts and Crafts. Elles se nourriront également des travaux des étudiants (mémoire et pratiques plastiques).

Évaluation:

Assiduité et participation

Pré-requis S8: avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7

Charge de travail : 20h

Conférences

Les conférences sont proposées par l'équipe pédagogique.

Objectifs:

Offrir à tou.te.s les étudiant.e.s 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.

Évaluation:

Les conférences programmées dans chaque option sont obligatoires pour tou.te.s les étudiant.e.s. Au-delà de trois absences, toute absence non justifiée ne permet pas l'obtention des crédits.

Pré-requis S8 : avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7

Charge de travail : 25h

Une sculpture est un objet parmi d'autres

Enseignante: Emilie Perotto

Enseignement : Théorique et pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs:

- Proposer des définitions plastiques et théoriques au mot « espace » ;

- À partir du champ de l'art, envisager les pratiques de la sculpture et du design comme transversales et poreuses aux divers médiums 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

Évaluation :

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 S8: avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7

Charge de travail: 30h

Atelier Art - Espaces Stratégies de diffusion de l'œuvre d'art dans l'espace public

Enseignant: Stéphane Le Mercier

Enseignement : théorique et pratique obligatoire

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

anglais

Objectifs et contenus :

Sur la possibilité de l'œuvre d'art au sein de l'espace public, qu'elle soit pérenne (commande publique, art/architecture) ou bien diffuse (édition, lecture, performance). Extension du domaine de la sculpture.

Bibliographie

- *Théorie des Maisons*, Benoit Goetz, Verdier, 2011
- Skulptur Projekte Münster, catalogue, Spector Books, 2017
- 24H Foucault, Thomas Hirschhorn, Palais de Tokyo, 2004
- *Jardin-Théâtre*, Bestarium, Le Confort Moderne, 1989

Mode d'enseignement :

Approche théorique. Recherches formelles dans les ateliers techniques, workshop, conception et recherche de projets type 1%, maquette.

Évaluation:

Continue en regard de l'assiduité, de l'investissement au sein du groupe et des avancées du travail personnel.

Pré-requis S8: avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7

Charge de travail: 30h

Approche professionnelle

Equipe enseignante

Enseignement : théorique pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Commun à toutes les options et mentions

Programmation de rencontres et de séminaires :

- Rencontre avec un professionnel du monde de l'art et un professionnel du design (galeriste, éditeur, designer, etc.)
- Rencontre avec un professionnel des aspects juridiques, droits d'auteurs, propriété intellectuelle
- Rencontre avec un professionnel sur les aspects statutaires et fiscaux
- Présentation des dispositifs entreprenariats sur le territoire

Mode d'enseignement :

Rencontres en mode séminaires et rdv individualisés sur demande

Évaluation:

Participation, assiduité.

Pré-requis S8 : avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7 **Charge de travail :** variable en fonction de la programmation et des projets de chaque étudiant

Anglais

Enseignante: 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.

Évaluation:

L'évaluation est faite sous forme de contrôle continu

Pré-requis S8: avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7

Charge de travail : 20h

Présentation critique et formelle, qualité plastique

L'équipe pédagogique de la mention Espaces 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 DNSEP. 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.

Évaluation:

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 S8 : avoir obtenu au minimum 24 ECTS au S7

Charge de travail : 120h

Mobilité – S7

Stages (France ou international)

Objectifs:

Permettre aux étudiants de s'immerger dans l'univers professionnel au travers d'un stage court et spécifique.

Contenus:

La présentation du rapport de stage doit porter sur l'évolution de l'étudiant au sein de la structure d'accueil sur le plan culturel, professionnel et personnel. Il doit être documenté.

Mode d'enseignement :

Ce stage doit être au préalable défini et accepté, en concertation avec l'étudiant, par l'équipe pédagogique et la direction de l'école. Sa durée doit être significative (équivalent d'un semestre d'enseignement). Plusieurs stages peuvent être faits sur le semestre.

Évaluation:

Un rapport de stage est demandé pour les étudiants qui ont passé leur semestre dans une entreprise, institution, ou chez une personne morale. Une fiche d'évaluation est remise par le tuteur de la structure de stage pour étayer le rapport.

Pré-requis S7 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Durée : un semestre / 30 ECTS

Mobilité – S7

Mobilité internationale

Objectifs:

Confrontation des acquis de la phase programme vis-à-vis d'autres environnements et expériences ; découverte d'autres formes d'enseignement à l'étranger.

Mode d'enseignement :

Pour un séjour dans un établissement d'enseignement artistique supérieur à l'étranger, l'étudiant doit faire valider ses 30 crédits auprès de l'établissement d'accueil. Il doit veiller à choisir suffisamment de cours et d'enseignements dans son établissement d'accueil pour obtenir le nombre de crédits requis.

Évaluation:

Les crédits sont attribués dans l'établissement d'accueil.

Pré-requis S7: avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Durée: un semestre / 30 ECTS