

Catalogue de cours 2019-2020

**École
supérieure
d'art et design
de Saint-Étienne**

**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, du media graphisme et media numérique.

Au premier semestre, l'étudiant choisit deux ateliers où il suit tous les sujets proposés.

Au second semestre, l'étudiant choisit un atelier.

Chaque atelier permet d'accorder 3 crédits ECTS.

Pour les étudiants motivés, et avec l'accord de l'équipe enseignante, il est possible de suivre un autre atelier que ceux choisis durant l'année. Celui-ci ne donne pas lieu à l'obtention de crédits mais demande pour autant un engagement équivalent.

Tout changement d'atelier doit être discuté avec l'équipe enseignante et le coordinateur de la phase programme. Un fois acté auprès de l'équipe enseignante, ce changement doit être communiqué à la scolarité (scolarite@esadse.fr).

Composition des ateliers :

Objet :

Vincent Lemarchands et Julie Mathias

Espace :

Olivier Lellouche et Laurent Grégori

Média :

Damien Baïs (composante numérique)

Denis Coueignoux et Jean-Claude Paillasson (composante graphique)

Maquette pédagogique

Histoire, théorie des arts et langue étrangère	ECTS S5	ECTS S6
Histoire de l'art	1	1
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	
Histoire du design	1	1
Histoire des idées	2	1
Théorie critique - Philosophie et esthétique	2	1
Causons design		-
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1	1

Méthodologie, techniques et mises en œuvre		
2 ateliers au semestre 5 / 1 atelier au semestre 6*	6	3
<i>Atelier objet</i>	3	3
<i>Atelier espace</i>	3	3
<i>Atelier média graphisme</i>	3	3
<i>Atelier média numérique</i>	3	3
Méthodologie et développement de projet	2	1
Initiation 3D	2	
Dessin	1	
Gestion des moyens de production et de communication	1	
Laboratoires : IRD / Random(lab) / LEM	**	**

Recherches et expérimentations		
Pertinence des références et étapes de travail	2	2
Workshops – semaines pratiques et recherches	2	
Carnet de recherches	2	2

Bilan		
Présentation critique	2	
Qualité plastique et présentation formelle	2	

Stage***		2
-----------------	--	----------

Diplôme national d'art		15
-------------------------------	--	-----------

* L'étudiant.e choisit 2 ateliers au semestre 5, puis un atelier au semestre 6. 3 crédits ECTS sont attribués à chaque atelier.

** La participation à un laboratoire de recherche est évaluée par une appréciation, mais ne donne pas d'attribution de crédits ECTS.

***Le stage est obligatoire en la phase programme. 2 crédits ECTS sont attribués au S6.

Récapitulatifs des crédits	S5	S6
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12	4
Recherches et expérimentations	6	4
Stage		2
Bilan / Diplôme	4	15
Total	30	30

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Histoire de l'art

L'art de 1945 à nos jours

Enseignant : Romain Mathieu

Enseignement : théorique

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.

Contenus

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.

Évaluation

Évaluation semestrielle faite par l'enseignant sous la forme d'analyses d'œuvres écrites ou orales. Sont évaluées les capacités 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.

Charge de travail S5 : 25h

Charge de travail S6 : 25h

Histoire, théorie et langue étrangère

Histoire du design

Enseignant.e : Tiphaine Kazi-Tani

Enseignement : théorique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Connaître, reconnaître et comprendre les orientations et les enjeux du design contemporain (depuis les années cinquante) dans ses différentes composantes (esthétiques, sociales, politiques, culturelles, techniques, idéologiques). Approfondir et perfectionner ses capacités d'analyse critique face aux productions du design.

Contenus

À partir d'un phénomène qui fera indice — la plupart du temps, une production issue des champs de la création industrielle, du design ou des arts appliqués — chaque séquence nous donnera l'occasion de déplier ensemble la toile dans laquelle est prise cette production : son contexte, sa généalogie, ses potentiels, ses résonances, ses voisinages, ses résistances. Les connaissances acquises en histoire de l'art (Romain Mathieu) et histoire des idées (Anouk Schoellkopf) seront des plus précieuses pour établir les enquêtes critiques les plus pertinentes.

Mode d'enseignement

Travaux dirigés & cours magistral

Évaluation

Assiduité, participation à l'oral et dans la production de la séquence dédiée incluse dans le podcast Tin Can Radio (voir livret de cours Design 5).

Charge de travail S5 : 25h

Charge de travail S6 : 25h

Histoire, théorie et langue étrangère

Histoire des idées

Enseignante : Anouk Schoellkopf

Enseignement : théorique

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)

Évaluation

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.

Charge de travail S5 : 50h

Charge de travail S6 : 30h

Histoire, théorie et langue étrangère

Théorie critique
Philosophie et esthétique

Enseignant : Kader Mokaddem
Enseignement : théorique
Langue d'enseignement : français

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 de pratiques situationnelles du design dans les disciplines et dans différents langages

Contenus

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.

Vilhém 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 certaines 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.

Option design / 2019-2020
Année 3 / semestre 5 – semestre 6

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 atelier pratique.

Évaluation

Présence obligatoire. Remise d'un catalogue critique à partir d'un des thèmes (anthologie d'images, de textes) qui devra engager un travail éditorial relatif aux ateliers dans lesquels 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

Charge de travail S5 : 25h

Charge de travail S6 : 25h

Option design / 2019-2020
Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Histoire, théorie et langue étrangère

Causons design

Enseignant : Rodolphe Dogniaux
Enseignement : théorique
Langue d'enseignement : français
Uniquement au semestre 5

Objectifs

À 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 culturel à la fois spécifique et éclectique.

Contenus

Les séances seront abordées par thématiques 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

Évaluation

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.

Charge de travail S5 : 25h

Option design / 2019-2020
Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Histoire, théorie et langue étrangère

Anglais

Enseignante : Sophie T. Lvoff
Enseignement : théorique et pratique
Langue d'enseignement : anglais

Objectives

Develop and strengthen verbal and written English skills using art and design as an entry point for study and comprehension.

Content

References from modern and contemporary art, poetry, literature, and theory from English-speaking countries. Translation of French material to English, translation as a practice of interpretation and connection to texts.

Teaching method

Lectures accompanied by films, slideshows, radio programs are in combination with group research and conversation assignments. Students will present in front of the class and share knowledge through their own personal research in art and design. Studio visits in English about students' own individual and group projects/practices.

Evaluation

Feedback and grading will be based on students' participation in presentation, research material, conversations with the instructor, written assignments and effort.

Charge de travail S5 : 25h

Charge de travail S6 : 25h

Option design / 2019-2020
Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Histoire, théorie et langue étrangère

Français - débutant

Enseignante : Isabelle Porcherot

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Obligatoire pour les étudiant.e.s non-francophones

Objectifs

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

Contenus

1. Stage d'accueil pour aider à l'intégration à la ville de Saint-Étienne :
 - Histoire de la ville de Saint-Étienne
 - 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

Évaluation

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

Charge de travail S5 : 25h

Charge de travail S6 : 25h

Histoire, théorie et langue étrangère

Français - avancé

Enseignante : Micheline Marcelli
Enseignement : théorique et pratique
Langue d'enseignement : français
Obligatoire pour les étudiant.e.s non-francophones

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.

Contenus

1. Perfectionner la pratique de la langue française à l'oral et à l'écrit par une correction en contexte.
2. Aider les étudiants à mieux présenter leurs travaux. Formaliser la connaissance du système de la langue et à l'acquérir des réflexes de correction.
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.

Évaluation

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

Charge de travail S5 : 25h
Charge de travail S6 : 25h

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Méthodologie et développement de projet

Enseignant : Anouk Schoellkopf
Enseignement : pratique
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.

Mode d'enseignement

Suivi individuels de projet, dialogue et échanges de points de vue critiques.
Articulation et énonciation d'un projet de recherche personnel (1er semestre).
Suivi individuel ou par petits groupes (2nd semestre).

Évaluation

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

Charge de travail S5 : 50h
Charge de travail S6 : 30h

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Atelier média graphisme

Dispositifs visuels et systèmes graphiques

Enseignant : Jean-Claude Paillason

Enseignement : pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Élaboration 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 ouvert aux étudiants qui souhaitent prolonger la démarche du cours.

Sujet S 5 : Affiches pour le projet « route des villes d'eaux ».

Mode d'enseignement

Atelier pratique collectif

Évaluation

Continue.

Participation à l'atelier obligatoire.

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

Charge de travail S5 : 90h

Charge de travail S6 : 45h

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Atelier média graphisme

Enseignant : Denis Coueignoux

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français et 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 ».

Sujet : Graphisme pour la Biennale de design 2021

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.

Évaluations

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.

Charge de travail S5 : 90h

Charge de travail S6 : 45h

Option design / 2019-2020
Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Atelier média numérique

Programmation Orientée Design/Art (pratique numérique, culture électronique)

Enseignant : Damien Baïs

Enseignement : pratique

Langue d'enseignement : français - anglais pour les étudiant.e.s en échange

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 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 orientée objet, gestion de l'affichage, de la 2D et de la 3D, gestion d'évènements inhérents à l'informatique et à l'électronique
 - Suivi de projets des étudiants et pertinence des méthodes utilisées.
- Sujet du semestre 1 : Global Warming/Local Warning : dessiner collectivement un dispositif de collecte météorologique/Réaliser collectivement le dispositif/Imaginer, dessiner un programme de visualisation/programmer individuellement une visualisation de collecte de données.

Mode d'enseignement

Cours technique et pratique en groupe, évaluation en entretien individuel.

Évaluation

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

Charge de travail S5 : 180h

Charge de travail S6 : 90h

Option design / 2019-2020
Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Atelier Objet

Enseignant : Vincent Lemarchands

Enseignement : pratique

Langue d'enseignement : Français

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 médium de présentation.

Argumentaire oral de présentation publique du projet.

Mode d'enseignement

Rendez-vous collectifs avec les étudiants puis des entretiens individuels.

Évaluation

Rendu final avec accrochage individuel et argumentation.

Les critères sont :

- Qualité et pertinence des propositions
- Cohérence des rendus

Charge de travail S5 : 90h

Charge de travail S6 : 90h

Option design / 2019-2020
Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Atelier d'objet
Innovation par les matériaux

Enseignant : Julie Mathias et Christophe Marx

Enseignement : pratique

Langue d'enseignement : Français

Objectifs

1er Semestre : Création d'un projet rendu sous forme de dossier complet

Présentation aux entreprises.

2ieme Semestre : Pour les élèves choisis par l'entreprise possibilité de développement d'un prototype dans l'usine partenaire.

Contenus

Les étudiants doivent sélectionner parmi quatre entreprises de production de la région, une entreprise dont la technologie les inspire.

Les étudiants développent un objet ou un matériau.

Chaque étudiant doit présenter sous forme de dossier son projet au bilans de janvier.

Le dossier doit comprendre :

Le nom de l'objet / Le nom du designer

Un texte concept & des sketchs de développements

Un dessin technique avec les tailles indiquées, matériaux considérés pour la fabrication, nombre de pièces considérées pour la production, estimation du cout de production du prototype.

Un dessin 3D et une image de mise en situation avec l'objet dans son environnement.

Au rendu des dossiers certains étudiants seront sélectionnés pour faire un prototype ou maquette au sein des entreprises partenaires.

Mode d'enseignement

Un atelier par semaine sous forme de critique de l'avancement du projet. Présentation finale orale avec dossier complet à l'appui pour défendre son projet devant le patron de l'usine de production

Évaluation

Les critères évalués sont la faisabilité de l'objet, le mode de présentation, le rendu d'un dossier complet.

Charge de travail S5 : 90h

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Espace public

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).

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

Mode d'enseignement

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.

Évaluation

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.

Charge de travail S5 : 180h

Charge de travail S6 : 90h

Option design / 2019-2020
Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Initiation 3D

Enseignant.e : Lucile Schrenzel
Enseignement : pratique
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Maîtrise des outils 3D et de mise en plan.

Contenus

Exercices d'application pour approfondir les outils vu en année 2, apprentissage des outils de plan, exercices autour de l'impression 3D.

Mode d'enseignement

Travail individuel en cours et entretien individuel sur le semestre 6.

Évaluation

Assiduité en cours et qualité du travail rendu demandé en fin de semestre.

Charge de travail S5 : 50h

Charge de travail S6 : 25h

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Dessins et maquettes comme outils de conception

Enseignant : Christophe Marx
Enseignement : pratique
Langue d'enseignement : français
Semestre 5 uniquement

Objectifs

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

L'idée est 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

Évaluation

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

Charge de travail S5 : 30 h

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Laboratoire IRD

Images_Récits_Documents

Enseignants : Esadse : Sandrine Binoux, Juliette Fontaine, Alexandra Caunes, 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), Damien Baïs, Vincent Gobber (.Corp), Fabrice Sabatier, Benjamin Triouleyre, Aurore Neel, vidéaste documentaire.

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Facultatif

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.

Évaluations

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.

Méthodologie, techniques et mise en oeuvre

Laboratoire LEM

Laboratoire d'expérimentations des modernités

Enseignants : Karim Ghaddab, Denis Laget, Romain Mathieu, Philippe Roux

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Facultatif

Contenus

Le Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM) se propose de définir ce qu'est la modernité.

- La modernité se réduit-elle à une catégorie historique ?
- Les avant-gardes ont-elles vraiment disparu ?
- La modernité est-elle un concept monolithique ou bien se conjugue-t-elle aujourd'hui au pluriel ?
- Le postmoderne constitue-t-il une rupture ou une redistribution des paradigmes modernes ?
- L'art contemporain a-t-il défini un nouveau mode qui lui serait spécifique ?

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).

Mode opératoire

Cette recherche est menée par les membres du LEM, assistés par un groupe restreint d'étudiants dont le travail personnel entre en résonance avec le programme du laboratoire. D'autres enseignants de l'école et des intervenants extérieurs (artistes, designers ou théoriciens) pourront être sollicités ponctuellement à titre d'expertise. L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée expertisera le réel de la production artistique actuelle et émergente, dans l'ensemble de ses champs d'application (danse, architecture, cinéma, littérature, théâtre, musique, arts plastiques...), afin de formuler une définition actuelle des modernités en œuvre, à l'œuvre et dans l'œuvre. Par un processus d'expérimentation en retour, cette définition sera confrontée à des dispositifs expérimentaux (production, expositions...) conçus comme des prototypes à même de renouveler les pratiques quotidiennes. Les différents acteurs participant de cette modernité seront invités à définir des prospectives et perspectives sur celle-ci. Ils s'attacheront à élaborer des schèmes heuristiques à même de fournir des concepts opératoires applicables à d'autres champs d'expression ou de production d'objets que ceux dont ils sont originaires. Cette transversalité permettra d'envisager la modernité non comme simple objet d'étude, mais comme une boîte à outils, à la fois inscrite dans une réalité cognitive et envisagée comme devenir possible d'un écosystème de l'art en constante évolution.

Modes d'enseignement

Participation à la programmation de conférences, de rencontres, séminaires et colloques

Évaluation

Participation, assiduité

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Laboratoire Random

Enseignants : David-Olivier Lartigaud, François Brument, Damien Baïs, Jérémie Nuel

Assistant.e.s, technicien.ne.s associé.e.s : Lucile Schrenzel, Jacques-Daniel Pillon

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Facultatif

Objectifs

Le Random(lab) est installé au sein du plateau des pratiques numériques de l'Esadse depuis 2011. Il regroupe un centre de ressources et un espace de travail permettant de prototyper des interfaces et des installations interactives à partir de composants électroniques et de plateformes de type Arduino. Les intervenants et étudiants associés au Random(lab) bénéficient également de l'ensemble des moyens du pôle numérique tant au niveau logiciel (3D, graphisme) que matériel : prototypeuse 3D Objet, ultimaker 3,...

Le Random(lab) s'appuie sur la pratique du projet comme fondement de la recherche. L'hypothèse de travail à l'origine de chaque recherche engagée est donc examinée via un ou plusieurs projets qui la questionnent et la mettent à l'épreuve sous des formes créatives multiples.

Divers sujets sont étudiés au Random(lab) selon la méthode suivante : un travail de documentation préalable suivi d'une analyse des productions existantes ; un temps consacré à la compréhension des enjeux du domaine abordé et à la problématisation, une période d'expérimentation et de confrontation à un maquettage technique et, enfin, la réalisation d'un prototype fonctionnel ou d'un « objet » abouti. Cette progression méthodologique vise, au moins et à diverses échelles selon le temps accordé au sujet, l'obtention d'un résultat formel et/ou analytique concret. Le but de ces travaux n'est pas de comprendre ou de reproduire des procédés connus ou de s'arrêter à ceux-là mais d'aller au-delà, vers des zones expérimentales permettant de proposer, d'ouvrir, voire de redéfinir de nouveaux terrains de réflexion et d'expérimentation en art et design. L'approche singulière de la recherche tentée par le Random(lab) est évidemment elle-même interrogée et sera affinée avec l'expérience.

Modes d'enseignement

Participation à la programmation de conférences, de rencontres, séminaires et colloques

Évaluation

Participation, assiduité

Recherches et expérimentations

Présentation critique et formelle

L'équipe pédagogique de l'option design

Enseignement : théorique et pratique

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 programme, les aspects liés à l'approche critique et à la formalisation d'une production artistique ou créative sont déterminants dans l'élaboration du DNA. 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.

Charge de travail S5 : 50h

Charge de travail S6 : 50h

Recherches et expérimentations

Carnet de recherches, Pertinence des références et des étapes de travail

L'équipe pédagogique de l'option design
Enseignement : théorique et pratique
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.

Évaluation

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.

Charge de travail S5 : 50h

Charge de travail S6 : 50h

Option design / 2019-2020
Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Histoire, théorie et langue étrangère

Cycle de conférences

Culture générale et pensée contemporaine

Les conférences sont proposées par l'équipe pédagogique
Enseignement : théorique

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.

Évaluation

Les conférences programmées dans chaque option sont obligatoires pour tous les étudiants. Trois absences non justifiées par semestre sont autorisées.

S5 et S6 : voir programme semestriel de conférences

Option design / 2019-2020
Année 3 / semestre 5 – semestre 6

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Workshops

Équipe pédagogique et intervenants
Enseignement : théorique et pratique
Langue d'enseignement : français

Objectifs

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

Contenus

Selon programmes des workshops envoyés avant chaque semaine pratiques et recherches

Mode d'enseignement

Les workshops et les ateliers se déroulent lors des semaines ouvertes inter-options et années (cf. calendrier pédagogique). Chaque projet a son mode de fonctionnement propre.

Évaluation

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.

Charge de travail par semaine de workshops : 30h – 60h

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Gestion des moyens de production et de communication

Objectifs

Améliorer la fluidité dans l'utilisation des ateliers techniques.
Sensibiliser les étudiants au respect des contraintes techniques et de sécurité dans la conception et l'élaboration de leur projet.

Évaluation

Continue et collégiale

Charge de travail S5 : 15h

Charge de travail S6 : 15h

Stage

Enseignement : pratique

Objectifs

Permettre aux étudiants de s'immerger dans l'univers professionnel au travers d'un stage court d'observation. Il s'effectue entre le S5 et le S6.
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.

Évaluation

L'étudiant est évalué sur la qualité et la présentation de son rapport de stage. Les crédits sont attribués au semestre 5 (année 3). 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.

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.

Crédits ECTS attribués au semestre 6 de l'année 3