

Catalogue de cours 2019-2020

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

**Année 4
Option Art et Design mention Espaces**

Maquette pédagogique

Semestre de mobilité

ECTS S7

Stage ou école partenaire	30
---------------------------	----

Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

ECTS S8

Méthodologie d'initiation à la recherche Théorie du design et conférence Hyperséminaire Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche : 1 laboratoire au choix Images_récits_Documents (IRD) Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM) Random(Lab) Documenter et fictionner un territoire (initiation à la recherche-IRD) Etudes critiques et esthétique de l'urbain Suivi du mémoire, Présentation intermédiaire du mémoire (bilan semestriel)	8
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1

Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Café électrique Atelier Espace Design (Sur la route) Atelier Art-Espace Une sculpture est un objet parmi d'autres Workshops – semaines pratiques et recherches Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels Présentation critique et formelle, qualité plastique (bilan semestriel)	18
Approche professionnelle	2

Langue étrangère

Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1
--	---

Récapitulatifs des crédits	S7	S8
Semestre de mobilité	30	
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		9
Projet plastique : prospective, méthodologie, production		20
Langue étrangère		1
Total	30	30

La mention Espaces

Master unique en France, La Mention ESPACES accueille en année 4 et 5 des étudiant.e;s d'Art et Design pour qui la création d'objets, de sculptures ainsi que de situations est étroitement lié 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.

La mention ESPACES offre un ensemble d'outils théoriques et esthétiques fondé sur des échanges interdisciplinaires au sein de l'école et sur le développement de projets en partenariat 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.

Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

Méthodologie d'initiation à la recherche

Enseignants : T.Kazi-Tani

Enseignement : Théorique + Travaux dirigés obligatoire

Langue d'enseignement : français

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 5e année, 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 Mode 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.

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

Évaluation

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

Charge de travail S8 : 80h

Séminaire Théorie du design et conférence

Enseignants : T.Kazi-Tani

Enseignement : Théorique + Travaux dirigés obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs et contenus

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 « esthétique-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.

Charge de travail S8 : 50h

Suivi de mémoire

Enseignant.e : Encadrant de mémoire

Enseignement : théorique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

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

Contenus

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

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Contrôle continu du travail par l'enseignant référent.

Charge de travail S8 : 150h

Présentation intermédiaire du mémoire

Enseignant.e : l'équipe pédagogique de l'option design

Enseignement : théorique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Le point d'étape de présentation du mémoire en juin permet à l'étudiant, une fois les éléments validés d'entamer l'écriture du mémoire durant l'été afin de pouvoir l'imprimer entre mi-octobre et fin novembre, durant le 1er semestre de la 5e année.

Contenus

L'étudiant présente au moment du bilan de fin de semestre l'avancée de son mémoire.

La présentation comprend

- une bibliographie
- un plan détaillé
- une problématique claire
- une introduction rédigée

Modes d'enseignement

Des rdv individuels avec le directeur de mémoire doivent être planifiés entre le début du semestre et le bilan de fin de semestre.

Des rdv à la médiathèque avec la bibliothécaire sont également envisagés.

Le séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche accompagne l'étudiant pour établir les documents demandés.

Évaluation

Les documents demandés ci-dessus sont obligatoires au moment du bilan de fin de semestre. Leur validation aux membres du jury de bilan permet l'octroi des crédits.

Séminaire d'initiation à la recherche

Enseignants : Equipe enseignante
Enseignement : Théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Objectifs et contenus

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

Le séminaire – qui réunira tous les étudiants et enseignants des options art et design concernés par le mémoire de recherche – abordera de manière ouverte et concertée les questions de méthodologie générale qui regardent tous les étudiants de 4e et 5e années, indépendamment de la spécificité de leurs mémoires respectifs. Le séminaire donnera occasion aux étudiants

- i) de définir avec les enseignants ce que peut être, sous ses formes les plus diverses, une initiation à la recherche théorique en art et design,
- ii) de proposer un accompagnement méthodologique ouvert à la préparation et à l'écriture du mémoire de recherche.

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 ;

Option art et design mention espaces / 2019-2020
Année 4 / semestre 7 - semestre 8

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.

Présentation de mémoires par les étudiants d'année 5 et 6.

Évaluation

Alternance de mises au point méthodologiques des professeurs et présentations des étudiants, suivies de discussions-critiques.

Charge de travail S8 : 25h

Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

Hyperséminaire

Enseignants : Karim Ghaddab et Philippe Roux

Enseignement : théorique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

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

Contenus

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

Mode d'enseignement

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

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.

Charge de travail S8 : 50h

Option art et design mention espaces / 2019-2020
Année 4 / semestre 7 - semestre 8

Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

Théorie critique des images - Images de territoires//laboratoire ird

Enseignants : Kader Mokaddem

Enseignement : théorique optionnel

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.

Mode d'enseignement

Cours collectifs et rendez-vous individuels

Évaluation

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

Charge de travail S8 : 20h

Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

Etudes critiques et esthétiques de l'urbain

Enseignants : Kader Mokaddem

Enseignement : théorique

Langue d'enseignement : français-anglais

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.

Charge de travail S8 : 25h

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

Option art et design mention espaces / 2019-2020
Année 4 / semestre 7 – semestre 8

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 Brown *L'enseignement de Las Vegas* Mardaga Bruxelles 1987

Bertrand Westphal *Le Monde plausible. Espace, lieu, carte*, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Paradoxe », [2011](#)

[John Binckerhoff Jackson *De la nécessité des ruines et autres sujets*, Paris Ed. du Linteau 2005](#)

[John Binckerhoff Jackson *A la découverte du paysage vernaculaire* Arles, Actes Sud, 2003](#)

[Louis Marin *Utopiques, jeux d'espaces* Paris, Les éditions de Minuit, 1973](#)

[Jacques Derrida *Les arts de l'espace – écrits et interventions sur l'architecture*, Paris, Les éditions de la différence, 2015](#)

[Daniel Payot *Des villes refuges, témoignage et espacement*, Paris, Les éditions de l'Aube 1992](#)

[Virginie Picon-Lefebvre, dir. *Les espaces publics modernes- situations et propositions*, Paris, Le Moniteur 1997](#)

[Catherine Neveu, dir. *Espace public et engagement politique, enjeux et logiques de la citoyenneté locale* Paris, L'Harmattan, 1999](#)

Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

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

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.

Charge de travail S8 : 40h-60h selon la programmation

Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

Laboratoire LEM

Laboratoire d'expérimentations des modernités

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

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

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

Charge de travail S8 : 40h-60h selon la programmation

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

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

Charge de travail S8 : 40h-60h selon la programmation

Option art et design mention espaces / 2019-2020
Année 4 / semestre 7 - semestre 8

Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts

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.

S9 et S10 : voir programme semestriel de conférences

Option art et design mention espaces / 2019-2020
Année 4 / semestre 7 - semestre 8

Langue étrangère

Anglais

Enseignante : Marie-Anne Pearce
Enseignement : théorique et pratique
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

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu.

Charge de travail S8 : 25h

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 S8 : 25h

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 S8 : 25h

Option art et design mention espaces / 2019-2020
Année 4 / semestre 7 – semestre 8

Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Atelier Espace

Enseignant : Olivier Lellouche

Enseignement : pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

A travers divers sujets, contextes ou partenariats, il s'agit de faire émerger des enjeux personnels qui peuvent se révéler être les fondations pour le diplôme du DNSEP. Comment la scénographie d'exposition peut-elle questionner un espace de création dans lequel le public joue aussi sa partie ? Comment inscrire la matérialité de cette scénographie dans une économie circulaire qui implique l'individu et le champ social ? Autant de questions essentielles qui se posent aux créatrice.teurs d'espace.

Contenus

Les étudiant.e.s travaillent en groupe transversaux sur différents projets liés.

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.

Charge de travail S8 : 30h

Option art et design mention espaces / 2019-2020
Année 4 / semestre 7 - semestre 8

Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Café électrique

Enseignants : Olivier Lellouche et Stéphane Le Mercier

Enseignement : pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

-Ajuster les écritures plastiques aux cultures savantes et populaires du moment (urbanisme, architecture, média, visual studies),
-Maîtriser les conditions matérielles (maquettes, dessins préparatoires, rapport temps/espace, partenariat technique, coût de fabrication, documentation photographique, exposition, stockage) nécessaires à l'élaboration d'une pratique.

Contenus

Présentations de travaux achevés ou en cours réalisation.

Les étudiants présents sont invités à prendre la parole. Curiosité et vivacité conseillées.

Mode d'enseignement

Sessions collectives

Évaluation

L'évaluation se fait tout au long du semestre au vu de la participation et de la curiosité exprimée lors de ces présentations.

Charge de travail S8 : 30h

Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Design

Sur la route (épisode 1)

Enseignante : Emmanuelle Becquemin

Enseignement : pratique

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Le travail proposé dans l'atelier s'articule autour de deux manières de découvrir et de considérer l'espace comme point de départ de la création.

L'accent est mis sur la notion de pratiques situées, c'est à dire confrontées au réel d'un espace (de ses usages, de ses enjeux ou déterminations sociopolitiques). L'enjeu de cet atelier est de penser une articulation entre espace et productions – productions qui peuvent être de tout ordre.

Il s'agit donc de créer dans et à partir d'un milieu ou d'un environnement en faisant émerger une poïétique du contexte.

Contenus

Un sujet de travail est proposé aux étudiants. Celui-ci est souvent envisagé dans le cadre d'un partenariat avec une institution.

Un voyage d'étude peut être le point de départ du sujet.

Mode d'enseignement

Tables rondes, confrontation des pistes et présentation de l'avancée des projets au groupe.

Suivi individuel de l'avancée du projet

Évaluation

Assiduité rigueur et investissement

Qualités conceptuelles, plastiques et formelles des propositions abouties

Qualité des éléments de communication du projet.

Charge de travail S8 : 30h

Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Une sculpture est un objet parmi d'autres

Enseignante : Emilie Perotto

Enseignement : pratique

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.

A 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.

Charge de travail S8 : 30h

Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Atelier Art -Espaces

Stratégies de diffusion de l'oeuvre d'art dans l'espace public

Enseignant : Stéphane Le Mercier

Enseignement : pratique

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

Objectifs et contenus

Sur la possibilité de l'oeuvre 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

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

Mode d'enseignement

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

Évaluation

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

Charge de travail S8 : 30h

Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Séminaire approche professionnelle

Intervenants extérieurs

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français et anglais

Objectifs

Apporter des clés et des notions permettant de mieux appréhender le monde professionnel.

Contenus

Programmation de rencontres et de séminaires :

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

Mode d'enseignement

Rencontres en mode séminaires et rdv individualisés sur demande

Évaluation

Assiduité, participation.

Charge de travail S8 : 25h

Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Workshops

L'équipe pédagogique de l'Esadse et intervenants

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français et anglais

Objectifs

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

Contenus

Selon programmation de workshops communiquée 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

Présentation critique et formelle, qualité plastique

L'équipe pédagogique de l'option art
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 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, 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

Contrôle continu et évaluation collective du travail par l'équipe pédagogique sur la qualité du travail présenté, sa quantité, ainsi que sur la cohérence de l'articulation critique et formelle lors du bilan de fin de semestre.

Charge de travail S8 : 120h

Semestre de mobilité

Stages

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

Objectifs

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

Contenus

Le rapport de stage doit être problématisé ! Il s'agit de mettre perspective le contenu du stage avec le parcours pédagogique et le champ de l'art et/ou du design exploré. Il est fondamental de faire émerger les objectifs, les réalisations, les exercices et contraintes auxquels l'étudiant.e a été confronté.e et de mettre ces problématiques en résonance avec sa pratique personnelle. Les difficultés, les déceptions font partie intégrante du rapport de stage si l'étudiant le désire.

Le rapport est documenté et contextualisé (dessins préparatoires, reproductions de maquettes éventuelles, photos, documentations en tous genres, etc).

Modalités des stages en semestre de mobilité

La durée du stage est variable de 3 à 6 mois maximum. Fin du stage au plus tard : 31 janvier

Ce stage doit être au préalable défini et accepté, en concertation avec l'étudiant, par l'équipe pédagogique et la direction de l'école.

Process de rendus

Le rapport de stage est envoyé à l'enseignant référent du stage au plus tard 15 jours avant le bilan de fin de semestre 7 en mettant le service de la scolarité en copie. L'impression papier n'est pas obligatoire.

Formes / formats

Le rapport de stage présente une expérience d'abord sous une forme écrite.

Le retour d'expérience problématisé fait l'objet d'un texte écrit.

Le format du rapport de stage doit également permettre d'y intégrer toute la documentation nécessaire ou souhaitée pour accompagner le propos.

minimum 10 pages

max : 20 pages

Évaluation

Le rapport de stage est obligatoire pour tout stage effectué au S7, quelle que soit sa durée. L'étudiant est évalué sur la qualité de la présentation de son rapport de stage, et d'après les critères suivants : capacité à problématiser, qualités rédactionnelles (dont absence de fautes de grammaire, d'orthographe et de syntaxe !), qualités de la documentation, articulation du texte écrit et de l'iconographie.

À noter que des formes plastiques produites indépendamment du rapport peuvent être présentées lors de l'évaluation de fin de semestre 7. Elles viendront enrichir le rapport de stage et rendre plus vivante votre expérience.

Charge de travail S7 : 1 semestre (12 semaines à temps plein)

Semestre de mobilité

Mobilité internationale
en école partenaire

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

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.

Contenus

En préparation de son départ pour une école partenaire, l'étudiant.e établit avec celui-ci un *learning agreement*, où figurent l'ensemble des cours qu'il.elle a choisi et va suivre sur le semestre. Ce contrat doit prévoir 30 ECTS minimum pour équivaloir à un semestre d'enseignement de master 1.

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.

Évaluation

Les crédits sont attribués par l'établissement d'accueil. En cas de crédits non obtenus, l'étudiant.e doit passer un rattrapage à son retour à l'Esadse.

Charge de travail S7 : 1 semestre (12 semaines à temps plein)