

Catalogue de cours 2016 - 2017

École supérieure d'art et design de Saint-Étienne

Année 4

Option design

Tableau des crédits

Année 4

Option design

S8

mention objet

Module théorie	S7	S8
Actualités du design		2
Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche		1
Accompagnement au mémoire – exercices d'écriture		1
Les grandes querelles de la modernité		2
Séminaire objet		1
Suivi de mémoire		1
Théorie critique du graphisme		1**
Théorie critique des images		1**
Anglais / Français		1

Module acquisition

2 ateliers obligatoires* :		
Atelier objet – mobilier		4
Atelier artisans numériques		4
1 atelier optionnel facultatif** :		
Atelier graphisme		2**
Atelier édition numérique		2**
Atelier mises en œuvre		2**
Le club – atelier d'écriture poétique		1**
ADOSSEMENT A LA RECHERCHE		
Laboratoires de recherche		
Labo IRD		2**
Labo Random		2**
Module appropriation		
Conférences		1
Présentation intermédiaire mémoire (bilan de fin semestre)		2
Présentation critique (bilan de fin semestre)		3
Présentation formelle (bilan de fin semestre)		3

Module perception

workshops		3
-----------	--	---

Module maturation

Atelier concours et partenariats		2**
Insertion professionnelle		1

Mobilité		-
Stage		-

*ces deux ateliers sont obligatoires dans la filière choisie.

**optionnel facultatif.

Année 4

Mention média / filière pratiques numériques contemporaines

Module théorie	S7	S8
Actualités du design		2
Accompagnement au mémoire – exercices d'écriture		1
Les grandes querelles de la modernité		2
Séminaires théoriques et critiques		
Systèmes graphiques et dispositifs visuels – enjeux contemporains du graphisme et du visuel		1
Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche		1
Suivi de mémoire		1
Théorie critique du graphisme		1**
Théorie critique des images		1**
Anglais / Français		1

PRATIQUES NUMERIQUES CONTEMPORAINES		
2 ateliers obligatoires* :		
Atelier édition numérique		4
Atelier artisans numériques		4
1 atelier optionnel facultatif**:		
Atelier graphisme		2**
Atelier objet - mobilier		2**
Atelier mises en œuvre		2**
Le club – atelier d'écriture poétique		1**
ADOSSEMENT A LA RECHERCHE		
Laboratoires de recherche		
Labo IRD		2**
Labo Random		2**

Module appropriation

Conférences		1
Présentation critique		3
Présentation formelle		3

Module perception

Séminaires et workshops (pratiques et recherches)		3
---	--	---

Module maturation

Atelier concours et partenariats		2**
Insertion professionnelle		1

Mobilité		-
Stage		-

* ces deux ateliers sont obligatoires dans la filière choisie.

** optionnel facultatif

Année 4

Mention médias / filière graphisme

Module théorie	S7	S8
Actualités du design		2
Accompagnement au mémoire – exercices d'écriture		1
Les grandes querelles de la modernité		1
Séminaires théoriques et critiques		
Systèmes graphiques et dispositifs visuels – enjeux contemporains du graphisme et du visuel		1
Théorie critique du graphisme		1
Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche		1
Suivi de mémoire		1
Théorie critique des images		1**
Anglais / Français		1

Module acquisition

GRAPHISME:

2 ateliers obligatoires* :		
Atelier édition numérique		4
Atelier graphisme		4
1 atelier optionnel facultatif**:		
Atelier artisans numériques		2**
Atelier objet - mobilier		2**
Atelier mises en œuvre		2**
Le club – atelier d'écriture poétique		1**
ADOSSEMENT A LA RECHERCHE		
Laboratoires de recherche		
Labo IRD		2**
Labo Random		2**

Module appropriation

Conférences		1
Présentation critique		3
Présentation formelle		3

Module perception

Séminaires et workshops (pratiques et recherches)		3
---	--	---

Module maturation

Atelier concours et partenariats		2**
Insertion professionnelle		1

Mobilité		-
Stage		-

* ces deux ateliers sont obligatoires dans la filière choisie.

** optionnel facultatif

Année 4
Mention Espaces

Module théorie	S7	S8
Actualités du design		2
Accompagnement au mémoire – exercices d’écriture		1
Les grandes querelles de la modernité		1
Séminaires théoriques et critiques		1
Une sculpture est un objet parmi d’autres		1
Séminaire de méthodologie d’initiation à la recherche		1
Suivi de mémoire		1
Théorie critique du graphisme		1**
Théorie critique des images		1**
Anglais / Français		1

Module acquisition

2 ateliers obligatoires* :		
Atelier un pas de côté		4
Atelier corps en scène		4
1 atelier optionnel** :		
Atelier graphisme		2**
Atelier mises en œuvre		2**
Atelier objet - mobilier		2**
Le club – atelier d’écriture poétique		1**
ADOSSEMENT A LA RECHERCHE		
Laboratoires de recherche		
Labo IRD		2**
Labo Random		2**

Module appropriation

Conférences		1
Présentation formelle		3
Présentation critique		3

Module perception

Séminaires et workshops		3
-------------------------	--	---

Module maturation

Atelier concours et partenariats		2**
Insertion professionnelle		1

Mobilité - stage	30	-
------------------	-----------	---

* ces deux ateliers sont obligatoires dans la filière choisie.

** optionnel facultatif

La mention objet

La mention Objet déploie des ateliers qui ont pour mission de conduire, d'accompagner les étudiants sur un projet de recherche et de conception. Ces projets sont développés à l'échelle de la main et du corps. Ces projets peuvent également se déployer dans l'univers domestique. Ils sont aujourd'hui étendus aux problématiques des pratiques numériques qui modifient l'approche de l'objet et du produit.

Le travail se fait en toute indépendance des notions de marketing, d'ingénierie et de coûts de production afin de permettre l'expérimentation et d'ouvrir sur une dimension prospective. L'idée est de permettre, dans le cadre pédagogique, de laisser les étudiants trouver un axe, une voie d'expression qu'ils pourront pratiquer ensuite dans le cadre plus contraint d'une pratique réelle. Les seules contraintes toujours présentes sont celles de l'usage et de la possibilité de fabrication.

En effet, ces domaines et contraintes liés à l'entreprise sont abordés lors de projets menés dans le cadre de partenariats extérieurs. Ils sont souvent développés en alternance avec les ateliers prospectifs. En parallèle, les étudiants doivent se doter des moyens de documenter et de communiquer leurs projets auprès des éditeurs, des institutions, des galeries et des fabricants. La liberté du cadre pédagogique dispensé dans cette mention est propice à la recherche, à l'expérimentation technique et intellectuelle.

L'objectif est de faire des étudiants des concepteurs en capacité de dialoguer avec les industriels.

La mention média

La mention Média qualifie un enseignement spécifique intégrant le champ traditionnel du graphisme et celui des pratiques numériques contemporaines. Au sein de la filière pratiques numériques contemporaines, un partenariat spécifique avec Telecom Saint-Etienne oriente les ateliers pratiques vers un lien fort entre design et ingénierie autour des objets connectés.

Conçue au croisement de diverses disciplines, cette mention recouvre en particulier les domaines suivants : design éditorial (papier et numérique), typographie (mise en page, analyse et dessin de caractères), communication graphique (identités visuelles, langages graphiques, images), design d'information (cartographie, data-visualisation, muséographies, scénographies et identité de lieu...), ainsi que : design d'interface et d'expérience utilisateur, design d'interaction (objets connectés, scénographies et espaces interactifs...), chaîne de conception, fabrication, distribution numérique (Design paramétrique, impression 3D...), programmation informatique comme outil de création.

Les laboratoires de recherche de l'ESADSE, RandomLab, Laboratoire IRD (Images, Récits, Documents) peuvent être des lieux de ressources pour les étudiants dont les projets correspondent à leurs axes de recherche. Interrogeant les enjeux contemporains du graphisme, de l'image et des moyens de transmission, des rapports entretenus avec les langages, évoluant des nouveaux modes de production aux humanités numériques, de l'information multi-supports à l'Internet des objets, de la data visualisation à la robotique.

La mention espaces

Au sein de la mention Espaces, il ne s'agit pas tant de mettre en lumière les possibles porosités entre art et design, ou encore les notions de transdisciplinarités chères à cette époque - même si, de fait, ces questions seront abordées.

Il s'agit, plutôt, pour chaque futur praticien de sonder sa pratique à l'aune d'une autre discipline et de provoquer ainsi des résistances dans l'expérience de la création.

Souvent, l'ambiguïté qui découle de la corrélation art -design est éprouvée du côté de l'objet et de sa fonctionnalité ou de son usage. Ces notions, forcément sous-jacentes à une pratique du design, et régulièrement questionnées par le champ artistique, ne sont qu'un des aspects des terrains d'expérimentation. L'Espace est le pivot central de cette mention, questionné et pratiqué sous plusieurs latitudes :

- La relation entre une (des) production(s) et sa mise en espace, quelle soit liée à la galerie, au musée, à la ville, au paysage, à l'espace public, etc. c'est-à-dire à toute forme de monstration possible. Comment s'articule une œuvre à l'espace dans lequel elle va prendre racine et être montrée/perçue ?
- La scénographie
- Les pratiques curatoriales

- Le contexte, comme un des possibles matériaux de création au regard des logiques de création in situ (intégrant la création en espace public)
- L'inscription du corps dans un processus de création à travers le médium performatif et l'action performative

La porosité avec d'autres disciplines et praticiens tels que des metteurs en scènes, des danseurs ou chorégraphes et la collaboration avec le champ des arts vivants.

La dialectique et l'art de la conversation entre étudiants sont au cœur du processus de travail.

Si la majorité de la formation se fonde sur un socle commun, des ateliers spécifiques à la mention design permettent de déployer des problématiques liées notamment au signe dans l'espace public, à la scénographie et aux formes et formats d'événements dans la perspective des pratiques curatoriales.

Module théorie

Année 4

Option design

S8

Actualités du design

Enseignant : Frédéric Rossi Liegibel

Enseignement : Théorique obligatoire pour les 3 mentions

Langue d'enseignement : Français

Tronc commun aux trois mentions

Objectifs

Le design contemporain s'inscrit dans une histoire qui façonne sa pratique. Il est issu de trajectoires diverses qui créent non pas un design mais des design(s). Avant de nous consacrer aux manifestations actuelles et d'explorer son actualité, il est indispensable de comprendre les critères d'émergence d'une culture design.

Les premières interventions se centreront donc sur la période qui va de l'après seconde guerre mondiale à nos jours 1/ comment dans un contexte de culture internationale (langage et expression artistique) émergent des courants et des écoles nationales 2/ comment elles s'imposent et se diffusent.

Au travers ce balayage nous verrons apparaître : les mouvements actuels et leurs évolutions ; comment le design devient à la fois un langage commun, une pratique et une manière à penser.

Contenus

Tous les cours seront ancrés dans un contexte géographique et historique. Ils sont illustrés d'exemples et de portraits de designers historiques et actuels ainsi que d'exemples de leurs pratiques et réalisations. Ces exemples touchent toutes les facettes du design de l'automobile au graphisme en passant par le meuble, l'objet et l'aménagement. Ils s'inscrivent dans les interactions qui apparaissent entre commerce et art contemporain.

La liste des cours qui suit est indicative. Les deux premiers cours sont indispensables : les thèmes des cours de 3 à 9 peuvent évoluer en termes de contenu. Les contenus étant liés à deux impératifs : les attentes des étudiants et la volonté de ne pas un doublon avec un autre type d'enseignement. En tout état de cause voici ma manière chronologique d'enseigner l'actualité du design.

Cours 1 et 2

1/ rattachement aux grandes écoles de design européennes qui se sont imposées avant la seconde guerre mondiale : école de Glasgow - Bauhaus - **école de Paris** 2/ influences croisées issues des contextes politique, socio-économiques et géographiques. 2/ critères d'émergence d'une culture design sur trois aires : Europe, États Unis et Japon. Les cours suivants sont séquencés au regard de l'apparition de ces écoles sur la scène internationale

Cours 3

École danoise : de son instauration comme reflet d'un style international à sa pratique actuelle comme méthode à penser et à mettre au jour de nouveau mode de vie.

Cours 4

École italienne : de la réaction dans un contexte de reconstruction de l'industrie, en passant par les tensions politiques, jusqu'au 100/100 commerce assumé des années 2000.

Cours 5

École française : du lourd héritage des ensembliers français à l'excellence reconnue des écoles de design françaises.

Cours 6

École flamande (belge et hollandaise) : de la révolution Droog Design jusqu'au design ironique : l'instauration du design de galeries et des séries limitées.

Cours 7

Balayage du design Coréen, Japonais, Américain, Allemand, Espagnol, Turc : au travers des exemples. Ce balayage illustrera les critères d'émergence vus au cours 1 et 2.

Cours 8

Le nouveau design : le design comme manière à penser, le design thinking et le design marketing et politique.

Cours 9

Autres thèmes à explorer Le design issu des centres régionaux et des écoles, la place du design français sur la scène internationale, l'importance des salons, des concours, des prix et des soutiens, les incitations locales et nationales à la pratique du design, les nouvelles formes émergentes de design, différence entre design et innovation, les penseurs et les théoriciens actuels

Mode d'enseignement

Conférence 1 1/2 heure

Évaluation

Assiduité et participation

Pré-requis du S8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail : 50h

ECTS : Crédits attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module théorie

Option design

Année 4

S8

Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche

Enseignants: David-Olivier Lartigaud, Marc Monjou, Stéphane Le Mercier-Dauny, Frédéric Rossi Liegibel, Marie-Hélène Désestré, Romain Mathieu

Enseignement : théorique obligatoire transversal avec l'option design

Langue d'enseignement : français

Tronc commun aux trois mentions

Objectifs

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.

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

4 séances d'1h30 en faisant alterner mises au point méthodologiques des professeurs et présentations des étudiants, suivies de discussions-critiques.

Évaluation

Assiduité et participation

Pré-requis semestre 8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 20h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc méthodologie de la recherche

Module théorie

Option design

Année 4

S8

Accompagnement du mémoire - exercices d'écritures

Enseignant : Frédéric Rossi Liegibel

Enseignement : théorique obligatoire pour les 3 mentions

Langue d'enseignement : français

Tronc commun aux trois mentions

Objectifs

Aider les étudiants à dégager des idées et construire des problématiques pour leur mémoire. exercices d'écriture pour l'accompagnement rédactionnel du mémoire.

Contenus

1 - Partie collective

Discussion libre sur le sujet du mémoire choisi (sujet et objet) Exposé sur la construction d'une problématique et du déroulement d'une hypothèse et de sa défense Travail sur les rattachements théoriques de la problématique - apprentissage des « lieux » de recherche et sur les contacts à solliciter

2-

Apprentissage de la rédaction d'un plan simple puis d'un plan détaillé

Articulation avec des exemples et illustrations du travail design (conception et création)

Formes choisies (évaluation du rendu « physique » du travail)

3 - Suivi individuel

Mise en place d'un calendrier de rendu intermédiaire premières lectures et corrections

Pré rendu et appréciations (force et faiblesse du mémoire) : bilan individuel

Travail en aller-retour sur l'objet final (fond et forme)

Mode d'enseignement

Ce cours peut prendre la forme d'un rdv collectif puis de rdv individuels. Ces interventions viendront se superposer à d'autres cours.

Évaluation

Assiduité, rendus d'écrits, problématisation des écrits.

Pré-requis du S8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail : 30h

ECTS : Crédits attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module théorie

Option design

Année 4

S8

Les querelles de la modernité

Enseignant : François Cusset

Enseignement : théorique obligatoire pour les 3 mentions

Langue d'enseignement : français (et anglais par intermittence)

Tronc commun aux trois mentions

Objectifs

Maîtriser les enjeux et la teneur de quelques grands débats intellectuels, politiques ou culturels du 20e siècle

Contenus

En mettant l'accent sur quelques querelles fameuses, polémiques célèbres ou débats à couteaux tirés entre idéologues ou intellectuels de premier plan, on retraversera l'histoire intellectuelle et culturelle de la période moderne sous un angle antagonique et à partir de textes ou d'extraits de presse — avec pour avantage de suivre la logique et les tactiques de chaque partie, et d'envisager ainsi art et culture d'abord comme des rings, des champs de bataille symboliques, des affrontements entre positions stratégiques.

Exemples de grandes querelles:

La querelle Jean Clair / Philippe Dagen sur l'art contemporain

La querelle Foucault / Derrida sur le cogito et la folie

La querelle Camus / Sartre sur la violence et le sens de l'Histoire

La querelle Arendt / Scholem sur la banalité du Mal

Le débat télévisé Nixon / Kennedy de 1960, etc.

(une liste complète sera distribuée en début de semestre)

Mode d'enseignement

Introduction générale à chaque polémique, visionnage d'archives ou lecture de textes distribués à l'avance

Évaluation

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

Pré-requis du S8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h

ECTS : Crédits attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module théorie

Option design

Année 4

S8

Séminaires théoriques et critiques

Enseignants : David-Olivier Lartigaud
Intervenants extérieurs
Collaboration avec l'École Nationale Supérieure des Beaux Arts de Lyon

Enseignement : pratique et théorique obligatoire pour la mention média

Langue d'enseignement : français

Séminaire culture numérique, approche théorique et critique.

Ce séminaire propose d'approfondir certaines notions entrevues lors du cours de deuxième année intitulé « le numérique en art et design ». Il s'agira de s'intéresser plus spécifiquement aux questions que peuvent soulever, en design, les réseaux sociaux, les données massives, l'internet des objets et d'autres phénomènes caractéristiques de notre société numérique.

Mode d'enseignement : 2 séances de 2h

Séminaire pratiques graphiques

S9 : Programmation à venir

Mode d'enseignement : 2 séances de 2h

Workshop ELIF : Résistance électronique, stratégie éditoriale et cyberféminisme.

« elif » propose de suivre les pistes tracées par les créateurs- défricheurs au sein de notre écosystème numérique. *elif*, sous forme de journées de réflexion et de workshops, souhaite donner le temps de découvrir et comprendre des projets non standards. En installant les conditions d'un dialogue avec les acteurs de cette scène en perpétuelle réinvention, *elif* tentera d'identifier les continuités, les ruptures, les articulations et les zones de frottement issues de ces productions. *elif* se compose d'un séminaire et workshop commun organisé par le Tactic Lab de l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon et le Random(lab) de l'ESADSE.

Évaluation

Assiduité et participation

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités interne à l'école.

Charge de travail : 30h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module théorie

Option design

Année 4

S8

Suivi de mémoire

Enseignante : directeur-trice de recherche

Enseignement : théorique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Tronc commun aux 3 mentions

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.

Pré-requis S8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 25h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module théorie

Année 4

Options design

S8

Dispositifs visuels et systèmes graphiques – enjeux contemporains du graphisme et du visuel

Enseignant : Jean-Claude Paillason

Enseignement : théorique et pratique obligatoire pour la mention média – filière graphisme

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Développer un projet de recherche personnel en graphisme de manière autonome.

Situer les enjeux du graphisme contemporain pratique d'analyse et d'écriture

Contenus

Culture visuelle et culture graphique.

Mode d'enseignement

Cours théoriques – travail de cartographie de pensée, de rédaction, de restitution graphique

Évaluation

Continue.

Participation à l'atelier obligatoire.

Présentation d'une édition du projet sous *d'anthologie*.

Capacité à mener un projet de façon autonome

Pré-requis S8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail : 30h

ECTS : Crédits attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module théorie

Année 4

Option design

S8

Théorie critique du graphisme

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

Enseignants : Kader Mokaddem

Enseignement : théorique et pratique obligatoire pour la mention média, graphisme

Langue d'enseignement : Français

Objectifs

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

Aider au passage de la formalisation à la formulation : écrire sur le graphisme.

Contenus

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

Dispositifs de visibilité et de lisibilité ;

Dispositifs de réception ;

Architecture et Architectonique.

Mode d'enseignement

Cours et ateliers

Évaluation

Constitution d'une édition pour une anthologie de texte.

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

Pré-requis semestre 8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail : 25h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module théorie

Année 4

Option design et art

S8

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

Enseignant(s) : 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 été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école/ connaissance en histoire de l'art, pratique du dessin et/ou de la photographie,

Charge de travail : 20h

Crédits : attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module théorie

Option art

Année 4

S8

Une sculpture est un objet parmi d'autres

Enseignant : Emilie Perotto

Enseignement : théorique obligatoire pour la mention espaces

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 démonstration des travaux en cours, dans des espaces qui font sens, seront proposées. le étudiants seront amenés à documenter précisément leurs travaux, déployés dans des espaces/temps particuliers.

Mode d'enseignement

Sessions collectives de travail et de recherche, une fois par mois.

Sessions de travail complémentaire à l'atelier « Punk »

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 semestre 8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités interne à l'école.

Charge de travail : 30h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module théorie

Année 4

Option design

S8

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.

Évaluations

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 20h

ECTS S8 : Crédits attribués dans le bloc langue étrangère

Module théorie

Année 4

S8

Français débutant

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

Enseignante : Fabienne Doyotte

Enseignement : théorique optionnel

Langue d'enseignement : français

Objectifs

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

Contenus

Stage d'accueil pour aider à l'intégration à la ville de Saint-Etienne :

Histoire de la ville de Saint-Etienne

Découverte pragmatique des lieux culturels ou pratiques dans la ville

Un cours qui suit la progression du livre « communication progressive du Français » avec 270 activités (lexique, grammaire, structure et jeux de rôle).

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.)

Modes d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine

Évaluations

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

Pré-requis semestre 8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h

Ects : Crédits attribués dans le bloc langue étrangère

Module théorie

Année 4

S8

Français avancé

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

Enseignante : Fabienne Doyotte

Enseignement : théorique optionnel

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Aider les étudiants étrangers en échange ERASMUS ou inscrits à l'école, à mieux comprendre des cours de français dans les domaines de spécialité de l'art et du design, et à s'exprimer dans ces domaines.

Perfectionner la pratique de la langue française à l'oral et à l'écrit par une correction en contexte.

Aider les étudiants à mieux présenter leurs travaux.

Formaliser la connaissance du système de la langue et à l'acquérir des réflexes de correction.

Contenus

1- Perfectionnement de la compréhension de l'oral (CO) et de l'expression orale (PO) à partir des documents sonores extraits de :

- Design ARTE
- Karambolage ARTE
- La maison France 5

(ou palettes de Joubert/ L'art et la manière ARTE/Architectures ARTE/Métropolis (mag culturel d'ARTE))

2- Perfectionnement de la compréhension de l'écrit (CE) et de la production écrite (PE) par la lecture de textes et la production d'un texte de synthèse dans les trois domaines :

- Architecture, des textes simples : « Autour de l'Architecture » Jeux Sylvie de Soye
- En histoire de L'art : « comprendre les grandes œuvres de la peinture » de Jérôme Picon
- En design : « Design mode d'emploi » d'Elisabeth Couturier et « Design Handbook » de Charlotte et Peter Fiell

3- Atelier présentation de travaux d'étudiants : Le professeur procède à une correction immédiate et en direct qui permet aux étudiants d'acquérir des réflexes de correction de l'écrit (en corrigeant les autres). Les règles et repères de grammaire ou de correction de la langue sont rappelés dans le contexte.

4- Approche communicative de la grammaire et de la conjugaison. Exercices systématiques de la grammaire de niveau intermédiaire et constitution d'un mémento à partir des corrections des productions des étudiants.

Modes d'enseignement

Un cours de 2 heures par semaine.

Les étudiants sont corrigés chaque fois qu'ils s'expriment à l'oral et acquièrent ainsi des repères linguistiques.

Les textes de synthèse sont préparés à l'oral (correction textuelle et syntaxique), puis ils sont écrits par 2 binômes d'étudiants en interaction (correction de l'expression, de l'orthographe et de la grammaire). Les textes sont corrigés par l'enseignant qui souligne les erreurs, puis par les binômes d'étudiants qui cherchent à produire le même texte sans erreur.

Évaluations

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

Pré-requis semestre 8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h / semestre

Ects : Crédits attribués dans le bloc langue étrangère

Module Acquisition

Année 4

Option design

S8

Atelier graphisme

Enseignants : Michel Lepetitdidier, Denis Coueignoux

Enseignement : pratique obligatoire pour la mention média/graphisme et
pratique optionnel facultatif pour la mention média/pratiques numériques
contemporaines et mention objet

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Elargir le périmètre d'expérimentations et de compétences. Permettre à l'étudiant de formuler et médiatiser ses recherches et problématiques tant esthétiques que sociétales en interrogeant la forme et en s'inscrivant dans le champ du design graphique.

Contenus

A partir des problématiques définies autour de son travail personnel, un sujet d'étude et d'expérimentation sera proposé en concertation avec l'étudiant de manière spécifique et personnalisée.

Le travail se fera autour d'une articulation, histoire et enjeux actuels dans la pratique du design graphique. Construire une réflexion, dégager et proposer une méthodologie dans un projet éditorial qui trouvera sa source, et ses racines dans ce que l'histoire nous a laissé de la trace, de l'écriture, de la reproduction et du graphisme.

En préambule, à la construction de cet objet « savant » utilisant les dispositifs habituels (signes, typographies, photographies, dessins, schémas...), la réflexion débutera par une recherche historique documentée d'un champ précis (sujet).

Sa mise en œuvre se fera sous forme de projection et donnera lieu à un temps collectif de lecture.

Mode d'enseignement

Rendez-vous individuels, tables rondes et corrections en groupes. Les deux professeurs suivent l'ensemble des étudiants inscrits.

Évaluations

Continues et attribution de crédits en concertation lors des journées d'évaluations.

Bibliographie

- Bruno Munari / L'art du Design / collection :T, Pyramyd, 2012
- Jost Hochuli / Le détail en typographie / éditions B42, 2010

—

Pré-requis semestre 8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail par semestre : 90h

ECTS S8 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production.

Module acquisition

Année 4
Option design
S8

Atelier artisans numériques

Enseignants : François Brument, David-Olivier Lartigaud et Damien Baïs

Enseignement : **pratique et théorique obligatoire pour la mention média/pratiques numériques**
contemporaines et la mention objet
pratique optionnel facultatif pour la mention média / graphisme et la mention
espaces

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Penser les moyens de production numérique (impression 3D, découpe laser, etc.) comme prolongements de savoir-faire traditionnels.

Contenus

A partir de diverses expériences menées dans le domaine du design, ce cours proposera d'utiliser des moyens de production numériques en concordance avec des savoir-faire techniques plus anciens (céramique, bois, etc.).

Même si les outils numériques contemporains peuvent être considérés comme des moyens de production autonomes, il est intéressant d'étudier en quoi ils peuvent accompagner des pratiques artisanales depuis longtemps maîtrisées. Le but de ce séminaire étant moins une recherche d'innovation technique qu'une réflexion sur la mise au point de process complémentaires entre outils/apprentissages anciens et récents.

Mode d'enseignement

Séances d'atelier/workshop (F. Brument)
Cours magistral et débats. (F. Brument /D-O. Lartigaud)

Évaluation

À partir des éléments vus en cours et issus de recherches personnelles, rendu d'un projet en rapport avec le thème du séminaire.

Pré-requis du S8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 90h

ECTS : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Option Design
Année 4
S8

Édition numérique

Enseignant : Jérémie Nuel

Enseignement : **Pratique obligatoire pour la mention média**

Langue d'enseignement Français

Objectifs

- Développer une pratique dans les domaines du design graphique et des dispositifs numériques
- Pratiquer le design graphique et la typographie appliqués aux écosystèmes digitaux
- Engager une réflexion autour des usages des instruments d'écriture et de lecture, des notions de publications hybrides et des dispositifs éditoriaux émergents.
- S'initier à la pratique des outils et technologies numériques

Contenus

L'étudiant se verra proposer la conception et la production de différents dispositifs avec pour objectif l'étude des usages et pratiques contemporaines dans le domaine de la production de contenus (données, textes, images).

Mode d'enseignement

Atelier laboratoire permanent sur la durée du semestre en collaboration avec l'équipe du laboratoire Random() pendant l'atelier Artisans numériques.

Évaluation

Contrôle continu et restitutions

Pré-requis du S8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail : 90h

ECTS : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Module Acquisition

Année 4

Option design

S8

Atelier objet - mobilier

Enseignant : Eric Jourdan et Benjamin Graindorge et Christophe Marx

Enseignement : **pratique obligatoire pour la mention objet**

pratique optionnel facultatif pour la mention média et espaces

Langue d'enseignement : Français

Objectifs

Capacité à mener un projet de mobilier/objet dans sa conception et sa définition formelle en rapport avec l'environnement actuel des différents modes de production du mobilier ou de l'objet (galeries, éditeurs, industriels).

Contenus

Phase de recherche et conceptualisation du projet

Elaboration d'un mobilier ou objet dans sa définition formelle et constructive

Fabrication de maquettes ou prototype échelle 1

Mode d'enseignement

Mode projet.

Évaluations

Assiduité, implication, engagement

Pré-requis semestre 8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 90h

ECTS S8 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Module Acquisition

Année 4

Option design

S8

Un pas de côté

Enseignant : Emmanuelle Becquemin

Enseignement : pratique obligatoire pour la mention espaces

Langue d'enseignement : Français

Objectifs

Il s'agit, dans cet atelier, de questionner l'objet à travers ses zones de flottement lorsqu'il « devient » espace ou expérience, ainsi que d'expérimenter la notion du déplacement - celui qui s'opère entre les champs de l'art et du design notamment.

Contenu : Take Shelter

« La question politique est essentiellement la question de la relation à l'autre dans un sentir ensemble, une sym-pathie, en ce sens. Le problème du politique, c'est de savoir comment être ensemble, vivre ensemble, se supporter comme ensemble à travers et depuis nos singularités (bien plus profondément encore que nos « différences »), et par-delà nos conflits d'intérêts. La politique est l'art de garantir une unité de la cité dans son désir d'avenir commun, son in-dividuation, sa singularité comme devenir-un. Or, un tel désir suppose un fond esthétique commun. L'être-ensemble est celui d'un ensemble sensible. Une communauté politique est donc la communauté d'un sentir.»

Bernard Stiegler, philosophe, De la misère symbolique

« La tentation est grande de finir en cabane. Non pas derrière les barreaux, mais à l'abri d'un havre de fortune construit en marge des hommes, sous le soleil d'une liberté retrouvée (..) Dans ces refuges les fenêtres combleraient plus le regard que les écrans. (..) Plus qu'une évasion ou un repli misanthropique, la cabane représenterait un défi à l'uniformisation des modes de vie et permettrait de goûter une autre félicité."

Hervé Robbes, chorégraphe, La tentation d'un ermitage

Take shelter ou.. le refuge comme proposition d'un vivre ensemble ?

Si la maison d'artiste (Donald Judd, Jorge Pardo etc..) ou la maison de designer (Les Eames, etc..) se posent comme toile dans fond, il s'agira surtout de réfléchir à la question de l'habité à l'échelle du corps. Habiter, s'habituer à un espace minimal pour expérimenter un art de la survie.

Dans un premier temps, les étudiants seront amenés à créer une Structure-Sculpture habitable. Cet objet de vie conçue comme une sculpture à vivre peut être sédentaire ou nomade, mais devra engager le corps et notre rapport au paysage.

Dans un second temps, l'étudiant devra "trouver refuge" en allant expérimenter sa proposition pendant un temps donné et la relater sous un format personnel.

Un possible voyage d'étude de 2 jours pourra être organisé pour découvrir certaines proposition (Gloria Friedman, JF Flavien, Poincheval, Facteur Cheval, André Bloc, Absalon, Faustino en autre exemple)

Mode d'enseignement

Travail seul

10 étudiants sur inscription.

Évaluation

Assiduité et rigueur

Curiosité à découvrir un autre champ de création contemporaine

Capacité à s'emparer d'un sujet et à définir une problématique
Capacité à travailler et dialoguer avec des créateurs d'un autre champ disciplinaire.
Qualités conceptuelles, plastiques et formelles des propositions abouties

Pré-requis S8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 90h

Ects : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production.

Module Acquisition

Année 4

Option art et design – Mention Espaces

S8

Corps en scène

Enseignants : Anouk Dell'Aiera

Enseignement : **Pratique et théorique obligatoire pour la mention espaces**

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Exploration du processus de création scénographique à partir d'une œuvre opératique « In the penal colony » de Philip Glass, d'après Kafka.

Contenus

En atelier

Diverses problématiques relatives à la scénographie pour le spectacle vivant seront abordées.

- le travail premier sur une œuvre et sa dramaturgie
- la question de l'espace scénique, du rapport au public, de la machine théâtrale
- la place du corps sur scène et la mise en danger de celui-ci
- la représentation du corps, de l'objet et de l'espace par rapport à l'œuvre première, la liberté d'interprétation, les digressions possibles
- comment la lumière façonne l'espace
- la question du temps, de la durée, du silence, du rythme

Hors les murs

Visite des deux plateaux (Usine et Jean-Dasté) de la Comédie de Saint-Etienne

Spectacle à la Maison de la Danse à Lyon

Intervention d'un créateur lumière

Mode d'enseignement

Atelier

Évaluation

Qualité et pertinence de la proposition scénographique

Richesse du cheminement et du processus

Réflexion, positionnement, et développement d'une vision personnelle de l'œuvre proposée

Capacité à extraire de l'œuvre des thématiques singulières

Pré-requis S8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : ½ journée par semaine

Ects : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Éléments complémentaires

Bibliographie « Corps en scène », théâtre, scénographie, danse

XXème siècle, théorie, recherches

Josef Svoboda – Denis Bablet
Ed. L'Age d'Homme, 2004

De l'Art du Théâtre – Edward Gordon Craig, Ed. Circe, 2004

Oscar Schlemmer – Théâtre et abstraction, Ed. L'Age d'Homme La Cité - 1978

Le théâtre et son double – Antonin Artaud, Ed. Folio essais - 1997

L'espace vide- Ecrits sur le théâtre - Peter Brook, Ed. Seuil – Coll. Points essais – 2001

La poétique de l'espace – Gaston Bachelard, Ed. Puf, 2004

Le scénographe et le héron – Yannis Kokkos et Georges Banu, Ed. Actes Sud Papiers – Coll. Le temps du théâtre - 1993

Les Voix de la création théâtrale 14 : Chéreau – Odette Aslan, Ed. Cnrs Périodiques, 2003

Les Voix de la création théâtrale 23 : Claude Régy – Marie-Madeleine Mervant-Roux, Ed. Cnrs Périodiques

Trajectoires du Soleil – Josette Féral, Ed. Théâtrales, 1998

Lire le théâtre I, II et III – Anne Ubersfeld, Ed. Belin – Août 1998

Avignon vue du pont, 60 ans de festival – Bernard Faivre d'Arcier, Ed. Actes Sud, Juin 2007

Histoire du théâtre dessinée – André Degaine, Ed. Nizet, mars 2009

Pour une écriture du son – Daniel Deshays, Ed. Klincksieck. - 2006

L'acteur flottant – Yoshi Oida, Ed. Actes Sud - 1992

Scénographie

Traité de scénographie – Pierre Sonrel, Ed. Librairie théâtrale, 1992

Les lieux scéniques en France 1980-1995 : 15 ans d'architecture et de scénographie – Jean Chollet, Ed. Actualité de la Scénographie – Coll. Scéno + - 1996

Le lexique de la scène – Michel Ladj, Ed. Actualité de la scénographie – Coll. Scéno + - 1998

La scène moderne – Encyclopédie mondiale des arts du spectacle dans la seconde moitié du XXème siècle – Giovanni Lista, Ed. Actes Sud, 1999

Scénographies du théâtre occidental – Anne Surgers, Ed. Nathan Université – Coll. Lettres Sup - 2000

Scénographie, 40 ans de création – Ouvrage collectif, Ed. L'Entretemps – 2010

Figures du spectacle vivant contemporain

Les Castellucci – Ecrivains de plateau – Bruno Tackels, Ed. Les Solitaires Intempestifs, 2005

Les Pèlerins de la matière – Théorie et praxis du théâtre – Ecrits de la Societas raffaello Sanzio- Romeo Catellucci, Ed. Les Solitaires Intempestifs,

Epitaph – Societas Raffaello Sanzio, Ed. Les Solitaires Intempestifs, 2003

Espaces perdus – Claude Régy, Ed. Les Solitaires Intempestifs, 1998

L'ordre des morts – Claude Régy, Ed. Les Solitaires Intempestifs, juin 2003

Corpus Jan Fabre : observations sur un processus de création – Luk Van den Dries, Ed. L'Arche, 2005

Les Tombeaux de Josef Nadj – Myriam Bloedé, Ed. L'œil d'Or – 2006

J'y arriverai un jour – Patrice Chéreau, Ed. Actes Sud – Le temps du théâtre, mai 2009

Théâtre en présence – Joël Pommerat, Ed. Actes Sud Papiers – Mars 2007

Love me or kill me – Sarah Kane et le théâtre – Graham Saunders, Ed. L'Arche – Juin 2004

Le langage chorégraphique de Pina Bausch – Brigitte Gautier, Ed. L'Arche - 2008

Pina Bausch ou l'art de dresser un poisson rouge – Norbert Servos, Ed. L'Arche – 2001

Entre deux silences – Peter Brook, Ed. Actes Sud Papiers - 2006

Le Corps de l'acteur – Pippo Delbono, Ed. Les Solitaires intempestifs - 2002

Module Acquisition

Option design

Année 4

S8

Atelier mises en œuvre

Enseignant : Christophe Marx

Enseignement : pratique optionnel facultatif pour les mentions objet, espaces et média

Langue d'enseignement : Français

Objectifs

Elaboration et conception d'un cahier des charges

Utilisation de techniques de fabrication contemporaine ou spécifique

Contenus

Ce temps passé avec les étudiants permet de mettre en place une stratégie pour la mise en œuvre de leur projets

Mode d'enseignement

Un suivi en relation avec les ateliers de l'école et les entreprises

Évaluation

L'évaluation est collégiale et ne peut être dissociée du reste de la production

Pré-requis du S8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail : 90h

ECTS : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Module acquisition

Option art et design

année 54

S8

Le Club

Enseignant : Eric Suchère

Enseignement : pratique optionnel facultatif transversal option art et design

Langue d'enseignement : Français

Objectifs

Avoir une pratique d'écriture créative pouvant être autonome ou s'insérer dans des pratiques plastiques.

Contenus

Analyse de textes modernes et contemporains ainsi que des travaux des étudiants.

Mode d'enseignement

Lecture et analyse collective

Une séance de 2h tous les 15 jours

Évaluation

Assiduité et participation

Production de textes et présence aux séances d'analyse

Pré-requis du S8 : Avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école

Charge de travail : 30h

ECTS : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Module acquisition – adossement à la recherche

Option Art

Année 4

S8

Laboratoire IRD | Images – Récits - Documents

Enseignants : Equipes du laboratoire IRD

Au sein de l'ESADSE : Sandrine Binoux, Juliette Fontaine, Jean François Evrard, Vincent Lemarchands, Jean-Paul Maugier, Kader Mokaddem, Jean-Claude Paillason, Anouk Schoellkopf, Chercheurs associés d'autres institutions : Nathalie Valour (Institut pour la recherche en archéologie préventive – INRAP), Pascale Chevillot (INRAP)

.Corp : Damien Baïs, Vincent Gobber, Fabrice Sabatier, Benjamin Triouleyre
Aurore Neel, vidéaste documentaire.

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

Enseignement : théorique et pratique optionnel

Langue d'enseignement : français

Objectifs

Préparer les étudiants à un travail d'équipe de recherche et les faire participer à des travaux de recherche, en fonction des projets de recherche en développement au sein du laboratoire IRD.

Développer des formes éditoriales spécifiques aux pratiques de recherche

Organiser des journées d'études sur les projets de recherche

Contenus

Le Laboratoire Images - Récits - Documents est un des espaces spécifiques de recherche dans l'école, sa démarche d'enseignement et de recherche se fonde sur :

Une pratique d'écriture-image qui passe par une réévaluation de la notion de texte

Une pratique d'investigation du réel par la mise en place de réseaux d'images qui interrogent les systèmes d'organisation des représentations : la collection, l'anthologie, les réseaux numériques d'image...

Une pratique documentaire : degré et statut des images pour déterminer des formes du réel

Une interrogation sur la pensée visuelle : cartographie et connaissance, visualisation par les techniques d'imagerie

Des pratiques d'enquête et de documentation sur le terrain (études d'archives, prélèvements d'images, etc.)

Mode d'enseignement

Intervention thématifiée sur des problématiques et des pratiques d'images

Les séances de travail sont consacrées aux pratiques individuelles de la recherche au sein du laboratoire et ont pour but de développer l'autonomie des étudiants chercheurs et leur permettre de construire le style spécifique de leurs pratiques de recherche.

Evaluations

Les étudiants prennent en charge l'organisation d'une séance du séminaire où ils présentent la structuration de leur recherche.

La constitution d'une documentation des recherches : élaboration de Mini Brut, rédaction de textes formulant les lignes de recherche, etc

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités interne à l'école.

Avoir un projet en lien avec les axes du Laboratoire Images_Récits_Document

Charge de travail : 40h

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Module acquisition – adossement à la recherche

Option design

Année 4

S8

Laboratoire Random

Enseignants : David-Olivier Lartigaud, François Brument

Enseignants, assistants associés : Damien Baïs, Johann Aussage, Jacques-Daniel Pillon

Enseignement : théorique et pratique optionnel facultatif

Langue d'enseignement : français

Objectifs - présentation

Ouvert aux étudiants en 4e et 5e année en art ou design, aux étudiants en post-diplôme, ainsi qu'à des chercheurs invités, 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 : prototypage 3D Objet, Replicator 2, etc...

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

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

Charge de travail : variable en fonction de la programmation

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Module appropriation

Année 4

Option design

S8

Présentation critique et formelle

L'équipe pédagogique de l'option design

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 DNAP. Ces exercices d'articulation doivent donner à l'étudiant la distance critique nécessaire à l'évolution de sa propre production et permettre ainsi d'assimiler l'importance d'une introspection par le biais de la présentation critique et formelle.

Mode d'enseignement

Chaque semestre, à des périodes précises (voir calendrier), les étudiants sont invités à présenter leur production dans les espaces de l'école. L'organisation de ces présentations est assurée par l'enseignant coordinateur de l'option et de l'année.

Suivant un planning défini, les étudiants présentent leurs travaux au collège des enseignants et argumentent oralement les choix esthétiques, les positionnements idéologiques et les références culturelles. Cette présentation donne lieu à un échange d'opinions entre l'étudiant et le collège d'enseignants.

Évaluations

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 semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 120h / semestre

ECTS S8 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production.

Module appropriation

Année 4

S8

Conférences

Les conférences sont proposées par l'équipe pédagogique.

Objectifs

Offrir à tous les étudiants en art et en design la possibilité de découvrir et de rencontrer différents intervenants du champ de l'art et du design.

Modalités

Les rencontres et conférences ont lieu dans l'auditorium de la Platine.

Évaluations

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

Toute absence non justifiée ne permet pas l'obtention des crédits.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 25h

ECTS S8 : Crédits attribués dans le bloc Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie et histoire des arts.

Module perception

Année 4

Option design

S8

Workshops, ateliers, sujets semaines pratiques et recherches

Equipe pédagogique et intervenants

Enseignement : théorique pratique optionnel

Langue d'enseignement : français

Objectifs

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

Contenus

cf. liste des séminaires, des workshops et des ateliers pour 2013-2014.

Mode d'enseignement

Les séminaires, les workshops et les ateliers se déroulent lors des semaines pratiques et recherches (cf. calendrier pédagogique). Chaque projet a son mode de fonctionnement propre.

Les étudiants peuvent choisir de participer à un certain nombre de projets durant le semestre en fonction du tableau de crédits.

Évaluations

En fonction des projets, les enseignants référents et les personnalités invitées évaluent les étudiants sur la présence, l'investissement personnel et la qualité des propositions plastiques. C'est l'enseignant référent qui valide l'attribution des crédits lors des évaluations semestrielles.

Pré-requis semestre 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : 30h – 60h / semestre

ECTS S8 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production.

Module maturation

Année 4

Option design

S8

Concours et partenariats

Equipe enseignante : Denis Coueignoux, Benjamin Graindorge, Eric Jourdan, Christophe Marx

Enseignement : théorique pratique optionnel facultatif

Langue d'enseignement : français

Objectifs

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

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

Favoriser l'émulation propre aux modes opératoires des concours.

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

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

Contenus

Liste des concours énoncés en début d'année.

Mode d'enseignement

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

Evaluation

Participation, assiduité.

Pre-requis semestres 8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail par semestre : 180-360 heures

Ects : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production

Module maturation

Année 4

Option design

S8

Insertion professionnelle

Equipe enseignante

Enseignement : théorique pratique obligatoire

Langue d'enseignement : français

Tronc commun aux 3 mentions

Programmation de rencontres et de séminaires :

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

Mode d'enseignement

Rencontres en mode séminaires et rdv individualisés sur demande

Evaluation

Participation, assiduité.

Pré-requis S8 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

Charge de travail : variable en fonction des projets

Ects S8 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique, prospective, méthodologie et production.

Année 4
Option design
S7

Stages

Objectifs

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

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. Les périodes privilégiées sont durant les vacances scolaires afin de ne pas empiéter sur les enseignements.

Evaluation

Un rapport de stage est demandé pour les étudiants qui ont passé une partie de leur semestre dans une entreprise, institution, ou chez une personne morale.

Contenus

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. Il doit être documenté.

Pré-requis semestre 7 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

ECTS S7 : 30

Année 4
Option design
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.

Évaluation

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

Pré-requis semestre 7 : avoir été admis en année 4 selon les modalités internes à l'école.

ECTS S7 : 30