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

Année 2
Option design

Introduction

Le cursus de la deuxième année s'articule entre des cours obligatoires pour tous (théorie et culture générale, méthodologie, apprentissages techniques, langue étrangère) et des ateliers spécifiques aux domaines de l'objet, de l'espace, ou du media (graphisme et numérique)
Ceux-ci sont obligatoires au semestre 3, sous la forme d'ateliers tournants de quatre semaines par tiers de groupe. Ce format permet à l'étudiant d'expérimenter les domaines dont les champs de recherches, les problématiques et les moyens d'expression ont leurs spécificités.

Puis au semestre 4, pour permettre à l'étudiant d'approfondir les enseignements qui correspondent le plus aux affinités qu'il a pu découvrir, sans pour autant se polariser sur une seule de ces pratiques, il doit choisir un atelier principal et un atelier secondaire entre objet, espace, media.

Chaque atelier propose deux sujets - ou séries de sujets et exercices.
En atelier principal les deux sujets sont obligatoires (Soit 6 crédits)
En atelier secondaire, l'étudiant en choisit un sur les deux. (Soit 4 crédits)

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

En année trois, ce système sera reconduit avec les possibilités de permutation suivantes :
Au premier semestre :
- L'étudiant peut changer d'atelier secondaire.
- Il peut choisir comme atelier principal son atelier secondaire, avec accord des enseignants de celui-ci.
(Il n'est donc pas possible de choisir comme atelier principal un atelier qui n'a pas été pas suivi en atelier secondaire)

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

Composition des ateliers :

Objet :
Vincent Lemarchands et Benjamin Graindorge

Espace :
Emmanuelle Becquemin et Laurent Grégori

Media :
Jérémie Nuel (composante numérique)
Jean-Claude Paillasson et Michel Lepetitdidier (composante graphique)

Tableau des crédits 2e année option design - 2018 - 2019

Module Histoire, théorie et langue étrangère	**S3**	**S4**
Histoire de l'art et histoire du design	3	3
Pratiques d'écriture	3	3
Le numérique en art et en design		1
Français-Anglais	1	1
Conférences	1	1
Total des crédits	8	8
Module Méthodologie, techniques et mise en oeuvre		
*1 atelier majeur au choix (2 sujets)		6
* 1 atelier mineur au choix (1 sujet)		4
Atelier objet	3	*
Atelier espace	3	*
Atelier media graphisme et atelier media numérique	3	*
Initiation graphisme	2	1
Initiation 3D	2	1
Initiation photographie	1	1
Semaines pratique et recherche octobre et décembre	1	
Gestion des moyens de production et de communication	1	1
Total des crédits	16	14
Module Recherche et expérimentations		
Pertinences des références et des étapes de travail	2	2
Carnet de recherches		2
Total des crédits	2	4
Bilan		
Présentation critique	2	2
Qualité plastique et Présentation formelle	2	2

Stage validé en S5

Module **Histoire, théorie et langue étrangère**

Option design
Année 2
S3 – S4

Histoire de l'art

Enseignant : Romain Mathieu
Enseignement : théorique obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs
Connaissance approfondie des différentes époques et mouvements de l'histoire de l'art.
Maîtrise des outils fondamentaux de l'histoire de l'art : analyse stylistique, interprétation iconographique.

Contenus
L'enseignement comprend les arts visuels, le design et l'architecture. Chaque cours est déterminé par un thème à l'intérieur duquel sera étudié chronologiquement un ensemble d'œuvres de l'histoire de l'art. Les approches varient donc selon des thématiques transversales (le corps, l'objet…), géographiques (Venise…) ou chronologiques (l'humanisme de la Renaissance…).
Le cours questionne l'évolution des pratiques artistiques et leurs interprétations à travers les savoirs mobilisés pour chaque œuvre.
Une attention particulière sera portée sur les premières avant-gardes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. On s'intéressera notamment aux mécanismes de leurs formations coordonnées à l'histoire intellectuelle et politique de cette période (relation à la littérature, à la psychanalyse ou à l'engagement politique).

Mode d'enseignement
Cours théorique magistral, projections.

Evaluations
Evaluations semestrielles faites par l'enseignant sous la forme d'analyses d'œuvres écrites ou orales. Sont évaluées la capacité à développer un questionnement et une réflexion sur une œuvre singulière ou sur un ensemble de productions artistiques. Sont aussi pris en compte l'organisation et la structuration du propos, la maîtrise d'outils méthodologiques, la qualité de l'argumentation et la curiosité intellectuelle.

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail par semestre : 25h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3
Charge de travail par semestre : 25h
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Module **Histoire, théorie et langue étrangère**

Option design
Année 2
S3 – S4

Histoire du design

Enseignant : Romain Mathieu
Enseignement : théorique obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs
Connaissance des designers, de leurs productions et de leurs inscriptions dans les différents mouvements de la modernité.

Contenus
1er Semestre
On abordera dans ce cours les premiers mouvements considérés comme précurseurs du design (Arts and Crafts, Sécession viennoise...) mus par une volonté de répondre aux transformations de la modernité (en lien avec le cours d'histoire de l'art)

2ème Semestre
Le cours porte sur le développement du design industriel aux USA (streamline...) et sur la naissance d'un design organique.

Mode d'enseignement
Cours magistral et exposés

Evaluations
Exposés oraux et travail d'écriture

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail par semestre : 25h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3
Charge de travail par semestre : 25h
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Module **Histoire, théorie et langue étrangère**

Option design
Année 2
S3 – S4

Pratiques d'écriture

Enseignant : Anouk Schoellkopf
Enseignement : théorique obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs
Mise en place d'une pratique régulière de l'écriture.
Ouverture à divers modes d'expression scripturale en vue de construire (d'un point de vue méthodologique) des manières de dire personnelles, adéquates ou complémentaires à l'expression plastique.

Contenus
Un cours inaugural mettant en place des bases théoriques d'un point de vue sémiologique et linguistique (acquisition du vocabulaire, des modèles et articulations de base de ses sciences) et les mettant à l'épreuve de la pratique par des exemples. La sémiologie, en ceci qu'elle n'est pas seulement l'étude des signes et systèmes, mais également celle de pratiques socio-historiques singulières et de productions effectives permettra d'aborder l'écriture en terme de pratique, d'expérimentation, de recherche tant d'un point de vue signifiant que stylistique et formel.
Le propos est de mener les étudiants à une réappropriation de la langue et à une pratique personnelle de l'écriture.

Mode d'enseignement
Cours inaugural d'introduction à la sémiologie et la linguistique.
Exercices dirigés, en temps limité, suivis de restitutions, et de mise en forme et réécriture.

Evaluations
Présence et investissement dans les exercices d'écriture et de réécriture

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail par semestre : 40h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3
Charge de travail par semestre : 40h
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Module **Histoire, théorie et langue étrangère**

Option design
Année 2
S4

Le numérique en art et en design

Enseignant : David-Olivier Lartigaud
Enseignement : théorique obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs
Acquérir des connaissances concernant le numérique en art et design, des années 60 à nos jours, afin de pouvoir y inscrire une production personnelle.
Maîtriser les notions essentielles et connaître le contexte théorique et institutionnel.
Développer un regard critique sur ces productions.

Contenus
Histoire (essentiellement occidentale) des rapports entre art, design et numérique depuis les années 60.
Du E*arly Computer Art* aux expérimentations actuelles, un parcours sera proposé à partir de documents multiples (textes, productions audio-visuelles, etc.) afin de donner un aperçu de la création « numérique » depuis près de cinquante ans. Cette approche historique et esthétique recouvrira un champ plus large que le seul « monde de l'art » en questionnant le contexte d'apparition sociétal de certaines œuvres et pratiques. Quelques aspects techniques seront également abordés.

Mode d'enseignement
Cours magistral, exposés et débats.

Evaluations
À partir d'un sujet donné, rédaction d'une réflexion de quelques pages étayée sur des éléments vus en cours et issus de recherches personnelles.

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3.
Charge de travail par semestre : 20h
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Module **Histoire, théorie et langue étrangère**

Option design
Année 2
S3 – S4

Anglais

Enseignante : Marie-Anne Pearce
Langue d'enseignement : anglais
Enseignement : théorique et pratique obligatoire

Objectifs
Poursuite du développement de l'expression orale et mise en place d'une expression écrite.

Contenus
Prise de parole sur des sujets préparés individuellement ou en binômes en insistant sur une expression courte et simple.
Présentations dans les ateliers des projets plastiques en cours des étudiants.
Rédaction d'un CV et d'une lettre de motivation en anglais.

Mode d'enseignement

Evaluations
Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu

pré-requis semestre 3: avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail par semestre : 50h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

pré-requis semestre 4: avoir obtenu les crédits nécessaires au semestre 3
Charge de travail par semestre : 50h
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Module **Histoire, théorie et langue étrangère**

Option design
Année 2
S3 – S4

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

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
1- Stage d'accueil pour aider à l'intégration à la ville de Saint-Etienne :
   - Histoire de la ville de Saint-Etienne
   - Découverte pragmatique des lieux culturels ou pratiques dans la ville
2- Un cours qui suit la progression du livre « communication progressive du Français » avec 270 activités (lexique, grammaire, structure et jeux de rôle).
3- Des exercices pratiques à l'oral et à l'écrit de description, caractérisation, fonctions, utilisation, problèmes et résolution de problèmes relatifs à des objets divers (ustensiles, outils, meubles, etc.)

Mode d'enseignement
Un cours de 2 heures par semaine

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

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 20h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3.
Charge de travail : 20h
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Module **Histoire, théorie et langue étrangère**

Option design
Année 2
S3 – S4

Français avancé
Cours de français par l'histoire de l'art, le design et la présentation de travaux
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*, *Palettes* de Joubert, *L'art et la manière* (ARTE), *Architectures* (ARTE), *Metropolis* (ARTE)
2. Perfectionnement de la compréhension de l'écrit (CE) et de la production écrite (PE) par la lecture de textes et la production d'un texte de synthèse dans les trois domaines :
   - En architecture : *Autour de l'Architecture*, jeux Sylvie de Soye
   - En histoire de l'art : *Comprendre les grandes œuvres de la peinture*, de Jerôme Picon
   - En design : *Design mode d'emploi*, d'Elisabeth Couturier et *Design Handbook*, de Charlotte et Peter Fiell
3. Atelier présentation de travaux d'étudiants : le professeur procède à une correction immédiate et en direct qui permet aux étudiants d'acquérir des réflexes de correction de l'écrit (en corrigeant les autres). Les règles et repères de grammaire ou de correction de la langue sont rappelés dans le contexte.
4. Approche communicative de la grammaire et de la conjugaison. Exercices systématiques de la grammaire de niveau intermédiaire et constitution d'un mémento à partir des corrections des productions des étudiants.

Mode d'enseignement
Un cours de 2 heures par semaine.
Les étudiants sont corrigés chaque fois qu'ils s'expriment à l'oral et acquièrent ainsi des repères linguistiques.
Les textes de synthèse sont préparés à l'oral (correction textuelle et syntaxique), puis ils sont écrits par 2 binômes d'étudiants en interaction (correction de l'expression, de l'orthographe et de la grammaire). Les textes sont corrigés par l'enseignant qui souligne les erreurs, puis par les binômes d'étudiants qui cherchent à produire le même texte sans erreur.

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

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 30h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3.
Charge de travail : 30h
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Histoire, théorie des arts, langue étrangère

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

Option design
Année 2
S3 – S4

Initiation 3D

Enseignant : Lucile Schrenzel
Enseignement : pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français / anglais (pour les étudiants ERASMUS)

Objectifs
Prise en main du logiciel, compréhension des objectifs de la modélisation 3D, maîtrise technique de l'outil.

Contenus
Apprentissage de la modélisation 3D avec Rhinoceros 3D. Ce cours comprend la mise en place d'une méthode de conception, aborde les notions de représentation des volumes et des espaces. Des liens sont naturellement fait avec le prototypage et la fabrication numérique (découpe CNC, impression 3D, interaction/programmation).

Mode d'enseignement
2h hebdomadaires par groupe de 15-20 personnes.

Evaluations
Bilan sur la maîtrise des outils 3D.

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 30h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3
Charge de travail : 30h
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

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

Option design
Année 2
S3 –

Initiation Photographie numérique

Enseignant : Sandrine Binoux
Enseignement : pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français / anglais (pour les étudiants ERASMUS)

Objectifs

Permettre aux étudiants d'acquérir une technique de base en prise de vue numérique et retouche d'image.
Mettre en application les connaissances initiées par l'atelier dans une pratique effective de la photographie, soit comme prise de notes, documentation d'un projet, scénario d'usage, soit comme moyen d'expression.

Contenus

L'appareil photographique: ses réglages et leurs incidences sur le rendu de l'image; le couple vitesse / diaphragme, la profondeur de champ, le choix d'une optique ; la température de couleur, la cellule, l'éclairage.

Méthode de base de gestion de fichiers par Bridge, développement de l'image numérique dans Camera Raw, préparation d'un fichier pour impression jet d'encre dans Photoshop.

Mode d'enseignement

Initiation pratique par petits groupes.

Evaluations

assiduité, bilan sur la maîtrise des outils et techniques

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 30h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3
Charge de travail : 30h
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

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

Option design
Année 2
S3-S4

Qu'est-ce qu'un espace ?
Enseignant : Laurent Grégori /Emmanuelle Becquemin
Enseignement : pratique / théorique obligatoire /optionnel
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Qu'est-ce qu'un lieu ? Qu'est-ce qu'un espace ?
Selon Michel de Certeau, dans *l'Invention du quotidien*, "l'espace est un lieu pratiqué". Alors que le lieu est stabilité, l'espace " est un croisement des mobiles". Le lieu devient espace lorsqu'il y a mouvement, direction et temporalité. Le marcheur est donc une figure centrale puisqu'en pratiquant le lieu, en "faisant avec" ce lieu, il construit l'espace et son récit.

Il s'agira dans cet atelier de mettre à l'épreuve la pratique de l'étudiant en la situant et la confrontant à des lieux et/ou des espaces afin de faire émerger un regard sensible et critique et de tenter d'*"amener une épaisseur au réel"* (Branzi)

Contenus

Au premier semestre, le terrain d'investigation sera la ville de St Etienne.
La ville est à la fois espace et lieu. Elle est composée de différentes zones ou strates que les cartes ont tendance à synthétiser sous forme de cercle en parlant de centre, de couronnes, de banlieues, de quartier, de rocade, de ceinture.... Mais, comme le rappelle De Certeau, elle est aussi rumeur, "légendes", récits. qui sont autant de "bricolages" que le praticien met en place pour s'approprier et habiter le lieu.

Mode d'enseignement

Première et deuxième semaine :
Tables rondes —échanges — prise de notes et comptes rendus à l'ensemble des participants, confrontation des pistes et présentation de l'avancée des projets au groupe.
Troisième et quatrième semaine :
Suivi individuel de l'avancée des projets

Evaluations

Assiduité et rigueur
Curiosité et capacité à s'emparer d'un sujet et à définir une problématique
Qualités conceptuelles, plastiques et formelles des propositions abouties
Qualité des éléments de communication du projet.

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 90 h en atelier mineur / 140h en atelier majeur
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre
Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3
Charge de travail : 90 h en atelier mineur / 140h en atelier majeur
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

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

Option design
Année 2
S3-S4

Atelier media composante Graphisme

Enseignant : Michel Lepetitdidier
Enseignement : pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs

Construire avec les outils graphiques une réflexion autour de la narration. Développer une écriture formelle.

Contenus

Semestre 1 :
Dans le temps des ateliers tournants, le cours s'attachera au développement d'un récit texte/image suivant un protocole : sujet, analyse, scénario, expérimentation, réalisation, finalisation, monstration.
Semestre 2 :
Le cours s'articulera autour de la page et tentera de poser sur les fondamentaux de la discipline, une vision du livre et de l'objet imprimé.

Mode d'enseignement

Suivi et expérimentation.
Travail en atelier.
Évaluations
Tout au long du semestre.

Evaluations

Assiduité, curiosité, engagement, pertinence et qualité du travail.

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 80 h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3
Charge de travail : 90 h en atelier mineur / 150h en atelier majeur
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

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

Option design
Année 2
S3

Initiation au graphisme /Dispositifs visuels et systèmes graphiques

Enseignant : Jean-Claude Paillasson
Enseignement : théorique et pratique obligatoire
Langue d'enseignement : Français

Objectifs
Présentation et élaboration des processus d'image.
Expérimentations et exercices graphiques puis mise en place d'une synthèse des résultats.
Aborder les principes de base de l'agencement graphique et iconographique.

Contenus
Images, Perception visuelle, Imagination, Systèmes de signes (Imagerie, Typographie, Cartographie).
Ce cours s'associe aux enseignements de Culture Visuelle mené par Kader Mokaddem.
Il s'articule également à certains thèmes de recherche du *Laboratoire Images_Récits_Documents* ouverts aux étudiants qui souhaitent prolonger la démarche du cours.

Mode d'enseignement
Atelier pratique collectif.

Evaluations
Continue.
Participation à l'atelier obligatoire.

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 30h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

Module **Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre**

Option design
Année 2
S3

Atelier média composante numérique
conditional design ou les algorithmes analogiques

Enseignant(s) : Jérémie Nuel
Enseignement : pratique obligatoire

Objectifs
Il s'agira de concevoir et d'écrire des programmes informatiques simples dans le but de reproduire les principes mis en place dans la phase de travail analogique.

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
- initiation à l'algorithmie
- proposer une approche de la pensée informatique
- intégrer les fondamentaux de la programmation informatique, initiation aux bases de la programmation dans l'environnement Processing

Contenus
En étudiant le manifeste Conditional Design énoncé par les designers du studio Moniker en 2013, nous mettrons en place une logique algorithmique analogique sous la forme de texte et de dessin. Nous écrirons à partir de ces travaux des programmes informatiques.
Il s'agit de développer des recettes algorithmiques sous forme de jeux avec des outils analogiques (dessin, collage, pliage etc) et d'énoncer une recette que l'on peut reproduire à volonté.

Ressources
conditional design workbook, valiz, 2013 (https://workbook.conditionaldesign.org/)
https://conditionaldesign.org/manifesto/

Mode d'enseignement
Travail en groupe et individuel au pôle numérique
Semaine 0 Lancement et atelier court d'introduction
Semaine 1 à 4 Pratique de la programmation en salle informatique au pôle numérique, Développement des recettes analogiques en parallèle
Semaine 4 Rendu sous la forme d'un pdf avec texte, dessin et photos accompagné des fichiers processing
Evaluations
Assiduité et rigueur
Curiosité, autonomie et capacité à s'emparer d'un sujet et à intégrer les dimensions techniques
Qualités conceptuelles, plastiques et formelles des propositions abouties.

Pré-requis du S3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 20h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

Module **Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre**

Option design
Année 2
S4

Lire ce qui n'a jamais été écrit

Enseignant(s) : Jérémie Nuel

Objectifs
Il s'agira de concevoir et d'écrire des programmes informatiques simples dans le but de manipuler le texte automatiquement.
Le texte manipulé sera extrait de sources diverses existant sur le world wide web.

Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
- proposer une approche de la pensée informatique
- intégrer les fondamentaux de la programmation informatique
- comprendre l'articulation historique entre la machine à calculer et la machine de lecture-écriture qu'intègre l'ordinateur contemporain.
- comprendre le fonctionnement des machines en réseau

Contenus
En partant de la formule « Lire ce qui n'a jamais été écrit » empruntée à Hugo Von Hofmannsthal, écrivain autrichien et du projet d'étude de Friedrich Kittler sur les machines d'enregistrement et d'inscription du langage du 19e et 20e siècle, nous entamerons une étude du mode d'existence de la matière textuelle produite par les machines.
Nous produirons des microsystèmes de lecture et d'écriture à partir du travail d'analyse effectué en amont.

Ressources
https://kittlers.media/
Gramophone, Film, Typewriter. Friedrich Kittler. Les presses du réel, 2018

Mode d'enseignement
Travail en groupe et individuel au pôle numérique

Evaluations
Assiduité et rigueur
Curiosité, autonomie et capacité à s'emparer d'un sujet et à intégrer les dimensions techniques
Qualités conceptuelles, plastiques et formelles des propositions abouties.

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3
Charge de travail : 45 h en atelier mineur / 70h en atelier majeur
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

Option design

Atelier numérique <u>optionnel</u> avec Jérémie Nuel

Années 2,3,4
S3-S4

Interaction, interférence, interfaçage

Enseignant(s) : Jérémie Nuel

Objectifs
Savoir concevoir et développer une application web simple.

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

Contenus
Il s'agira d'étudier les différents moyens et techniques contemporains pour concevoir et développer une application web.
Nous développerons ensemble un projet léger dans le but d'avoir un aperçu complet de l'activité d'un designer graphique dans domaine de la création web.

Mode d'enseignement
Travail en groupe et individuel au pôle numérique (15 places)

Evaluations

Assiduité et rigueur
Curiosité, autonomie et capacité à s'emparer d'un sujet et à intégrer les dimensions techniques
Qualités conceptuelles, plastiques et formelles des propositions abouties.

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

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

Option design
Année 2
S3-S4

Atelier Objet

Enseignant : Benjamin Graindorge
Enseignement : pratique obligatoire
Langue d'enseignement : Français

Objectifs
Développer un projet très abouti, plastiquement, techniquement mais aussi dans l'intelligence de ses usages et sa symbolique.
Travailler sur son intuition, apprendre à se positionner en tant que designer, agrandir son territoire émotionnel par des références, des techniques et des expérimentations, développer son attitude de travail pour atteindre une grande souplesse intellectuelle et un regarde sincère sur ce qui nous entoure.

Contenus
Avec très peu de chose, comment créer de la magie autour de thématiques diverses : ex : lampes, costumes de travail, cabanes en cartons.

Mode d'enseignement
Rendez-vous hebdomadaires et un rendez-vous commun avec tous les étudiants une fois par mois.

Evaluation
Régularité du travail et qualité du projet

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 60h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

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

Option design
Année 2
S3 – S4

Atelier d'objet

Enseignant : Vincent Lemarchands
Enseignement : théorique / pratique obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs
Sensibiliser les étudiants au processus d'analyse, de conception et de production d'objets.

Contenus
La nature de cet atelier est de prendre en compte la totalité du projet.
De l'énoncé du programme à la mise en œuvre d'une maquette d'intention ou d'une maquette fonctionnelle.
Le choix des sujets est imposé par les enseignants.
Certains sujet seront développés sur une année, d'autre plus modeste sur un semestre.
Différents champs d'expérimentations pourront être abordés en même temps. Objets, micro-architectures, véhicules, etc.

Mode d'enseignement
Travail sous forme d'un atelier collectif qui répond à des sujets conduits par les enseignants. Alternance entre phase d'analyse, de conception et de production en lien avec les ateliers techniques de l'ESADSE.
La présence dans les ateliers doit être validée auprès du responsable des ateliers techniques par les enseignants pour passer à la phase de production.

Evaluations
Continue, en fonction de la qualité d'analyse et des réponses produites aux sujets traités.

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 60h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre 3
Charge de travail : 60h
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

Module **Recherches et Expérimentions**

Option design
Année 2
S3 – S4

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 programme, les aspects liés à l'approche critique et à la formalisation d'une production artistique ou créative sont déterminants dans l'élaboration du DNA. Ces exercices d'articulation doivent donner à l'étudiant la distance critique nécessaire à l'évolution de sa propre production et permettre ainsi d'assimiler l'importance d'une introspection par le biais de la présentation critique et formelle.

Mode d'enseignement
Chaque semestre, à des périodes précises (voir calendrier), les étudiants sont invités à présenter leur production dans les espaces de l'école. L'organisation de ces présentations est assurée par l'enseignant coordinateur de l'option et de l'année.
Suivant un planning défini, les étudiants présentent leurs travaux au collège des enseignants et argumentent oralement les choix esthétiques, les positionnements idéologiques et les références culturelles. Cette présentation donne lieu à un échange d'opinions entre l'étudiant et le collège d'enseignants.

Evaluations
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 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 50h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Bilan.

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires du semestre précédent.
Charge de travail : 50h
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Bilan.

Module **Recherches et Expérimentions**

Option design
Année 2
S3 – S4

Pertinence des références et des étapes de travail

L'équipe pédagogique de l'option design
Enseignement : théorique pratique et obligatoire
Langue d'enseignement : français

Objectifs
Permettre à l'étudiant de clarifier les conditions de production et de recherche dans le cadre de la présentation de son travail lors des bilans de fin de semestre.
Garantir l'adéquation entre les intentions du projet et la qualité des réalisations qui en découlent.
Acquérir une méthodologie de travail.

Contenus
Approche et définition de la nature même du projet personnel de l'étudiant ; mise en place d'une méthodologie de recherche adaptée à sa pratique ; contractualisation des territoires et modes de développement du travail ; vérification des acquis théoriques et plastiques dans le champ de la production personnelle ; orientation du développement de projet.
Préparation au DNA.

Activités complémentaires
Recherches iconographiques et textuelles dans le champ de développement du projet ; visite d'expositions…
L'étudiant tient à jour un carnet de recherche qui rassemble l'ensemble de ces productions textuelles et représentationnelle, notamment pour les conférences et visites d'expositions.

Mode d'enseignement

Evaluations
Contrôle continu et évaluation collective du travail par l'équipe pédagogique lors du bilan de fin de semestre. Une attention particulière sera accordée à l'examen du carnet de recherche.

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école.
Charge de travail : 90h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Recherches et expérimentations

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires au semestre 3
Charge de travail : 90h
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Recherches et expérimentations

Module **Histoire, théorie et langue étrangère**

Option design
Année 2
S3 –S4

Conférences

Les conférences sont proposées par l'équipe pédagogique.

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

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

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

Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc Théorie, histoire des arts, langue étrangère.
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc Théorie, histoire des arts, langue étrangère.

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

Option design
Année 2
S3 – S4

Séminaires et workshops

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

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

Contenus
Une liste des séminaires, des workshops et des ateliers est transmise aux étudiants

Mode d'enseignement
Les séminaires, les workshops et les ateliers se déroulent lors des semaines intensives (cf. calendrier pédagogique). Chaque projet a son mode de fonctionnement propre.

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

Pré-requis semestre 3 : avoir été admis en année 2 selon les modalités internes à l'école
Charge de travail : 30h – 60h
Ects S3 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

Pré-requis semestre 4 : avoir obtenu les crédits nécessaires au semestre 3
Charge de travail : 30h – 60h
Ects S4 : Crédits attribués dans le bloc projet plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

Option design
Année 2
S3 – S4

Stage

Enseignement : pratique obligatoire

Objectifs
Permettre aux étudiants de s'immerger dans l'univers professionnel au travers d'un stage court d'observation. Il s'effectue entre le semestre 3 (année 2) et le semestre 5 (année 3).
Il est obligatoire en phase programme.

Contenus

Mode d'enseignement
Un rapport de stage est demandé pour les étudiants qui ont passé une partie de leur semestre 3 ou 4 dans une entreprise, institution, ou chez une personne morale.
Ce stage doit être au préalable défini et accepté, en concertation avec l'étudiant, par l'équipe pédagogique et la direction de l'école.

Evaluations
L'étudiant est évalué sur la qualité et la présentation de son rapport de stage. Les crédits sont attribués au semestre 5 (année 3). La présentation du rapport doit porter sur l'évolution de l'étudiant au sein de la structure d'accueil sur le plan culturel, professionnel et personnel.

Remarques importantes
Le stage peut être effectué entre l'année 2 et l'année 3.
La durée du stage est de 2 à 3 semaines minimum. C'est un stage d'observation.
Le temps des vacances scolaires doit être privilégié pour la réalisation du stage afin de ne pas empêcher le suivi des enseignements. Il est possible de faire un stage de 3 mois durant les congés d'été uniquement.

Ects S5 : Crédits attribués au semestre 6 (année 3).