

Livret de cours Année 2 et 3 Phase programme Option design Esadse 2020-2021

Ecole
supérieure
d'art
et design
Saint-Etienne
◀▶

Cité
du
design
◀▶

Saint-Etienne/
L'expérience design/

SEM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Loire
LE DÉPARTEMENT

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
L'État
Le Collège
Régional

Casino
SAINT-ÉTIENNE

SIGVARIS
GROUP

sonepar
SAINT-ÉTIENNE

Weiss
SAINT-ÉTIENNE

SAINT-ÉTIENNE
MUSEUM
SAINT-ÉTIENNE
MUSEUM
SAINT-ÉTIENNE
MUSEUM

SAINT-ÉTIENNE
HORS
CADRE

Coordinateur : **Laurent Gregori**

Les années 2 et 3 forment la phase programme menant à la présentation au Diplôme National d'Art (DNA). Cette phase comporte un enseignement articulé entre l'acquisition de fondamentaux liés aux options et le développement d'expérimentations favorisant l'émergence d'un questionnement personnel. Un stage est obligatoire en phase programme. Il est validé au semestre 5.

L'enjeu principal de la formation est de doter l'étudiant-e des savoirs et de la méthode qui lui permettront de devenir non seulement un designer, mais aussi un designer responsable, c'est-à-dire un-e acteur-trice majeur-e de l'innovation sociale, soucieux-se de l'équilibre entre l'homme et son environnement.

C'est pourquoi le design, tel qu'il est enseigné à l'Esadse, présente une forte dimension généraliste au-delà des aspects techniques. C'est un design global et responsable, où le design ne spécifie pas tant un champ ou un territoire qu'une méthode et un processus.

La phase programme est conçue pour donner aux étudiant-e-s le temps de l'exploration et de l'expérimentation des différents domaines de création, puis leur permettre d'approfondir leur discipline dans un atelier principal choisi parmi les ateliers objet, espace et média - qui préfigurent les mentions de DNSEP - tout en préservant une certaine transdisciplinarité par le choix d'un second atelier.

Au cours de bilans semestriels, l'étudiant-e a l'opportunité d'articuler les aspects théoriques et pratiques de sa production, lors d'une présentation à l'équipe pédagogique. Cet exercice lui permet de mesurer l'importance de la formalisation d'une pratique créative.

L'étudiant-e doit trouver la distance critique nécessaire à l'évolution de sa propre production et ainsi assimiler l'importance d'une introspection par le biais de la présentation critique et formelle.

Enseignements spécifiques et Maquette pédagogique - Année 2

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, du graphisme et du numérique. Deux ateliers, espace/numérique ou objet/graphisme, sont organisés chaque semestre. Ce format permet à l'étudiant-e d'expérimenter des domaines dont les champs de recherche, les problématiques et les moyens d'expression ont leurs spécificités.

Chaque atelier propose une série de sujets et d'exercices.

Composition des ateliers :

Objet — Semestre 3 et 4 — Benjamin Graindorge et Vincent Lemarchands

Espace :

Semestre 3 : Laurent Grégori

Semestre 4 : Emmanuelle

Becquemin et Laurent Grégori

Graphisme — Semestre 3 et 4 —

Michel Lepetitdidier

Numérique — Semestre 3 et 4 —

Jérémie Nuel

Au deuxième semestre, s'ajoutent à ces ateliers et pour l'ensemble des étudiant-e-s, un projet objet suivi par Benjamin Graindorge et un projet graphisme suivi par Jean-Claude Paillasson.

Maquette pédagogique – Année 2

Histoire, théorie des arts et langue étrangère	ECTS S3	ECTS S4
Histoire de l'art et du design (R. Mathieu)	2	2
Histoire du design (T. Kazi-Tani)	2	2
Pratiques d'écriture (A. Schoellkopf)	2	2
Caçons design (R. Dogniaux)	2	2
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	1
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1	1
Méthodologie, techniques et mises en œuvre		
2 ateliers au semestre 3 / 2 ateliers au semestre 4	10	10
- Atelier objet (B. Graindorge-V. Lemarchands)	5	5
- Atelier espace (E. Becquemin-L. Gregori)	5	5
- Atelier graphisme (M. Lepetitdidier)	5	5
- Atelier création numérique (J. Nuel)	5	5
Initiation à la photographie (S. Binoux)	1	1
Initiation à la vidéo (A-S. Seguin)	1	1
Initiation 3D (L. Schrenzel)	2	1
Workshops - semaines pratiques et recherches	1	
Gestion des moyens de production et de communication	1	
Recherches et expérimentations		
Pertinence des références et étapes de travail	1	2
Carnet de recherches	1	2
Bilan		
Présentation critique	2	2
Qualité plastique et présentation formelle	2	2
Récapitulatifs des crédits		
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	8
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	16	14
Recherches et expérimentations	2	4
Bilan	4	4
Total	30	30

Enseignements spécifiques et Maquette pédagogique - année 3

Le cursus de la troisième année s'articule entre des cours obligatoires pour tous (théorie et culture générale, méthodologie, apprentissages techniques) et des ateliers spécifiques aux domaines de l'objet, de l'espace, du média graphisme et du média numérique.

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

Pour les étudiant-e-s motivé-e-s, et avec l'accord de l'équipe enseignante, il est possible de suivre un troisième atelier ou de participer aux travaux de certains laboratoires de recherche. Ceci ne donne pas lieu à l'obtention de crédits mais demande pour autant un engagement équivalent.

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

Le second semestre est consacré au développement d'un projet personnel et à la préparation du DNA.

En-dehors des cours théoriques obligatoires, l'étudiant-e est libre de solliciter, sur rendez-vous, les enseignant-e-s de son choix pour continuer les recherches et aboutir les projets qu'il-elle souhaite présenter à l'examen de fin d'année.

Composition des ateliers :

Objet : Julie Mathias et Vincent Lemarchands

Espace : Laurent Grégori et Olivier Lellouche

Numérique : Damien Baïs

Graphisme : Denis Coueignoux et Jean-Claude Paillasson

Histoire, théorie des arts et langue étrangère	ECTS S5	ECTS S6
Histoire de l'art et du design (R. Mathieu)	1	1
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	
Histoire du design (T. Kazi-Tani)	1	1
Histoire des idées et Théorie critique du design (K. Mokaddem et A. Schoellkopf)	3	1
Causons design (R. Dogniaux)	1	1
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1	1
Méthodologie, techniques et mises en œuvre		
2 ateliers au semestre 5 /Projet personnel et préparation au DNA au semestre 6	6	
- Atelier objet (V. Lemarchands et J. Mathias)	3	2
- Atelier espace (L. Gregori et O. Lellouche)	3	
- Atelier graphisme (D. Coueignoux et J-C. Paillason)	3	
- Atelier création numérique (D. Baïs)	3	
Méthodologie et développement de projet (A. Schoellkopf)	2	
Dessin (A. Vérot)	1	2
Gestion des moyens de production et de communication	1	
Initiation 3D (L.Schrenzel)	2	
Recherches et expérimentations		
Pertinence des références et étapes de travail	2	2
Workshops - semaines pratiques et recherches	2	-
Carnet de recherches	1	2
Bilan		
Présentation critique	2	
Qualité plastique et présentation formelle		
Stage		
		2
Diplôme National d'Art (DNA)		
		15
Récapitulatifs des crédits		
	S5	S6
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8	5
Méthodologie, techniques et mises en œuvre	12	4
Recherches et expérimentations	6	4
Stage		2
Bilan / Diplôme	4	15
Total	30	30

Enseignements transversaux aux années 2 et 3

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Français (langue étrangère) – débutant / avancé

Enseignantes : **Isabelle Porcherot, Micheline Marcelli**
 Enseignement : **théorique et pratique**
 Langue d'enseignement : **français**
 Obligatoire pour les étudiant-e-s non-francophones

Objectifs

Par groupe de niveau, aider les étudiant-e-s étranger-e-s en échange ERASMUS ou nouveaux-elles à l'école, qu'ils soient débutant-e-s ou faux-ses débutant-e-s, à se repérer dans la ville et à acquérir les moyens de communication de la vie quotidienne. Pour les plus avancé-e-s, il s'agit de comprendre des cours de français dans les domaines de spécialité de l'art et du design et de s'exprimer dans ce contexte.

Contenu débutant

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

Contenu avancé

1. Perfectionner la pratique de la langue française à l'oral et à l'écrit par une correction en contexte.
2. Aider les étudiant-e-s à mieux présenter leurs travaux. Formaliser la connaissance du système de la langue française et l'acquisition des réflexes de correction.
3. Atelier de présentation des travaux d'étudiant-e-s : 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 h par semaine.

Évaluation

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

Charge de travail 24 h par semestre

Cycle de conférences : Culture générale et pensée contemporaine

Les conférences sont proposées par l'équipe pédagogique

Enseignement : **théorique**
 Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

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

Modalités

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

Évaluation

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

Charge de travail Semestres 3, 4, 5 et 6 : 14 conférences en 2020-2021

Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Workshops

Équipe pédagogique et intervenant-e-s

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

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

Contenus

Selon les programmes des workshops envoyés avant chaque semaine pratique et de recherche.

Mode d'enseignement

Les workshops et les ateliers se déroulent lors des semaines ouvertes inter-options et années (cf. calendrier

pédagogique). Chaque projet a son propre mode de fonctionnement.

Évaluation

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

Charge de travail

Par semaine de workshop : 30 h à 60 h

Stage

Enseignement : **pratique**

Objectifs

Permettre aux étudiant-e-s de s'immerger dans l'univers professionnel au travers d'un court stage d'observation d'une durée d'un mois. Obligatoire en phase programme, il s'effectue entre le S3 et le S5.

Mode d'enseignement

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

Évaluation

L'étudiant-e est évalué-e 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 minimale du stage est d'un mois. Une durée plus longue peut être autorisée pour un étudiant redoublant.

Charge de travail S1 : 30 h

Méthodologie, techniques et mises en œuvre

Gestion des moyens de production et de communication

Objectifs

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

Évaluation

Continue et collégiale

Charge de travail

15 h par semestre

Bilan

Présentation critique et formelle

L'équipe pédagogique de l'option design

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Donner à l'étudiant les moyens d'articuler les aspects théoriques et pratiques de sa production. Lui permettre de mesurer

l'importance de formalisation d'une pratique créative.

Contenu

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 étudiant-e-s sont invité-e-s à présenter leur production dans les espaces de l'école. L'organisation de ces présentations est assurée par l'enseignant-e coordinateur-trice 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-e et le collège d'enseignant-e-s.

Évaluation

Elle est collégiale et donne lieu à l'attribution de crédits spécifiques sur la qualité du travail présenté, sa quantité, ainsi que sur la cohérence de l'articulation critique et formelle.

Charge de travail

Semestres 3, 4, 5 et 6 : 50 h par semestre

Recherches et expérimentations

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

L'équipe pédagogique de l'option design

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Permettre à l'étudiant-e 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.

Contenu

Approche et définition de la nature même du projet personnel de l'étudiant-e ; mise en place d'une méthodologie de recherche adaptée à sa pratique ; contractualisation des territoires et modes de développement du travail ;

vérification des acquis théoriques et plastiques dans le champ de la production personnelle ; orientation du développement de projet. Préparation au DNA.

Évaluation

Contrôle continu et évaluation collective du travail par l'équipe pédagogique lors du bilan de fin de semestre.

Une attention particulière sera accordée à l'examen du carnet de recherche.

Activités complémentaires

Recherches iconographiques et textuelles dans le champ de développement du projet, visite d'expositions...

L'étudiant tient à jour un carnet de recherche qui rassemble l'ensemble de ces productions textuelles et représentationnelles, notamment pour les conférences et visites d'expositions.

Charge de travail

Semestres 3, 4, 5 et 6 : 50 h par semestre

Enseignement spécifique - année 2

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Histoire de l'art

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

Objectifs

Connaissance approfondie de différents mouvements de l'histoire de l'art, capacité à analyser une œuvre et à développer une réflexion en lien avec le thème du cours sur les enjeux de la présentation et représentation de la modernité.

Contenu

« Peintre de la vie moderne »
Sous ce titre repris d'un texte de Baudelaire, nous aborderons les représentations de la modernité en questionnant ses différents modes, ses évolutions successives depuis Gustave Courbet jusqu'à aujourd'hui et la crise de cette notion pour privilégier une forme directe de présentation du réel. Simultanément, nous interrogerons le terme même de « modernité » qui accompagne les différentes formes de représentation - présentation.

Mode d'enseignement

Cours théorique magistral, projections.

Évaluation

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

Charge de travail
30 h par semestre

Histoire du design

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

Objectifs

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

Contenu

1er Semestre

On abordera dans ce cours les premiers mouvements considérés comme précurseurs du design (Arts and Crafts, Sécession viennoise...) mais par une volonté de répondre aux transformations

de la modernité (en lien avec le cours d'histoire de l'art).

2nd 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.

Évaluation

Exposés oraux et travail d'écriture.

Charge de travail
25 h par semestre

Pratiques d'écriture

Enseignante : **Anouk Schoellkopf**
Enseignement : **théorique**
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.

Contenu

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 termes de pratique, d'expérimentation, de recherche tant d'un point de vue signifiant que stylistique et formel.
Le propos est de mener les étudiant·e·s 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.

Évaluation

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

Charge de travail
60 h par semestre

Causons design

Enseignant : **Rodolphe Dogniaux**
Enseignement : **théorique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

À partir d'un point de départ remarquable, contemporain ou historique, les liens, les récurrences, les compléments d'informations, les dérives, les anecdotes, les relations formelles et conceptuelles, seront énoncés afin de comprendre la complexité des pratiques actuelles du design. Savant mélange entre actualité et passé, grands noms et anonymes, design et truc, les liens tissés essaieront de révéler que toutes intentions créatives possèdent un socle culturel à la fois spécifique et éclectique.

Contenu

Les séances seront dispensées sous forme de cours magistraux et abordées par thématiques tel que le designer de monolithe, la diplomatie du design, le design conté, design en noir et blanc, point-tiret-design.

Évaluation

Assiduité au cours magistral. Il est demandé aux étudiant-e-s de tenir un carnet de recherches personnelles relatives au design, à l'architecture, à l'art contemporain et aux écrits (littérature, blogs, presse) qui s'y rapportent.

Charge de travail
25 h par semestre

Anglais

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

Objectifs

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

Contenu

Les supports de travail sont variés (vidéos, radio, écrits...). Chaque support est accompagné de fiches de vocabulaire et d'aides à l'expression. Séances de travail et de prise de parole sur des sujets préparés en binômes en insistant sur le 'rephrasing' pour une expression orale simple et courte.

Mode d'enseignement

Séances de travail et de prise de parole sur des sujets préparés en binômes, en insistant sur le rephrasing pour une expression orale simple et courte.

Évaluation

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu.

Charge de travail
30 h par semestre

Méthodologie, techniques et mise en œuvre**Atelier Objet**

Enseignant : **Benjamin Graindorge**
Enseignement : **pratique**
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 regard sincère sur ce qui nous entoure.

Contenu

Avec très peu de choses (lampes, costumes de travail, cabanes en cartons, animaux réalisés à partir d'allumettes), comment créer de la magie autour de thématiques diverses.

Mode d'enseignement

Rendez-vous hebdomadaires et un rendez-vous mensuel commun avec tous les étudiant-e-s.

Évaluation

Régularité du travail et qualité du projet

Charge de travail
70 h par semestre

Atelier Objet

Enseignant : **Vincent Lemarchands**
Enseignement : **théorique et pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Sensibiliser les étudiant-e-s au processus d'analyse, de conception et de production d'objets.

Contenu

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 enseignant-e-s. Différents champs d'expérimentations pourront être abordés en même temps : objets, micro-architectures, véhicules, etc.

Sujets :

- La ruche avec ou sans apiculteur,
- L'apaisement corporel (en lien avec le partenariat « Route des villes d'eaux »),
- Sujet personnalisé négocié par l'étudiant-e avec l'enseignant.

Mode d'enseignement

Travail sous forme d'un atelier collectif qui répond à des sujets conduits par les enseignant-e-s. Alternance entre phases 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 enseignant-e-s pour passer à la phase de production.

Évaluation

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

**Charge de travail
70 h par semestre**

Atelier espace

Enseignant-e-s : **Laurent Grégori et Emmanuelle Becquemin**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Qu'est-ce qu'un lieu ?
Qu'est-ce qu'un espace ?
Selon Michel de Certeau, dans *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-e 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).

Les sujets proposés dans l'atelier s'articulent autour de deux manières de découvrir et de considérer l'espace comme point de départ de la création. L'accent est mis sur la notion de pratiques situées, c'est-à-dire confrontées aux usages, d'un espace et, à ses enjeux ou déterminations sociopolitiques. L'enjeu de cet atelier est de penser une articulation entre espace et productions – productions qui peuvent être de tout ordre.

Contenu

Il s'agit de produire dans et à partir d'un milieu, d'un environnement en faisant émerger une poétique du contexte. Il s'agit de découvrir l'espace autant comme un lieu, que comme un site, autant comme un espace imaginaire qu'un espace construit. Il s'agit de prendre en considération la complexité (au sens de densité, de richesse) de la définition de l'espace : espace d'usage, espace contextuel, espace physique, espace relationnel.

Mode d'enseignement

Dans un premier temps, tables rondes, échanges, prise de notes et comptes rendus à l'ensemble des participant-e-s, avec confrontation des pistes et présentation de l'avancée des projets au groupe.

Dans un second temps, suivi individuel de l'avancée des projets.

Évaluation

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.

**Charge de travail
140 h par semestre**

Atelier graphisme

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

Objectifs

Construire avec les outils graphiques une réflexion autour de la narration. Développer une écriture formelle et inscrire sa pratique avec ambition, curiosité et pertinence dans le champ d'une discipline média graphique.

Contenu

Le cours s'attachera au développement d'un récit texte/image suivant un protocole : sujet, analyse, scénario, usage, expérimentation, réalisation, finalisation, monstration.

Autour de la page, le cours tentera de poser sur les fondamentaux de la discipline, une vision du livre et de l'objet imprimé. Le travail sera avant tout méthodologique : il s'agit d'avancer dans le projet par l'expérimentation, l'analyse et la synthèse.

Mode d'enseignement

Suivi et expérimentation
Travail en atelier

Évaluation

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

Charge de travail
70 h par semestre

Atelier graphisme

Enseignant : **Jean-Claude Paillason**
Enseignement : **théorique et pratique**
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.

Contenu

Images, perception visuelle, imagination, systèmes de signes (imagerie, typographie, cartographie). Il s'articule également avec certains thèmes de recherche du Laboratoire Images-Récits-Documents, ouverts aux étudiant-e-s qui souhaitent prolonger la démarche du cours.

Mode d'enseignement

Atelier pratique collectif.

Évaluation

Continue
Participation obligatoire à l'atelier

Charge de travail
Semestre 4 : 70h

Atelier création numérique

Enseignant : **Jérémie Nuel**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français**
ou anglais pour les étudiant-e-s en échange

Objectifs

Il s'agira de concevoir et d'écrire des programmes informatiques simples dans le but de manipuler le texte et l'image. 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 de l'informatique et des ordinateurs en réseau
- Utiliser l'informatique comme outil de création

Contenu

Plusieurs sujets seront proposés, voilà deux exemples :

- Lire ce qui n'a jamais été écrit : En partant de la formule « Lire ce qui n'a jamais été écrit » empruntée à Hugo Von Hofmannsthal, écrivain autrichien et auteur 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 des formes textuelles produites par l'informatique. Nous produirons des microsystèmes de lecture et d'écriture à partir

du travail d'analyse effectué en amont. Ressources : kittlers.media ; Friedrich Kittler, Gramophone, film, typewriter, 2018, Les presses du réel.

- Close to the Machine : 'We lock eyes. We barely breathe. For a slim moment, we are together in a universe where two human beings can simultaneously understand the statement « if space is numeric! »' Ellen Ullman, informaticienne confirmée et autrice de plusieurs ouvrages dont le célèbre «Close to the machine : technophilia and its discontents», raconte dans ces livres sa relation intime avec la programmation informatique. À partir de son point de vue et celui d'autres auteurs, nous essayerons de nous rapprocher de la machine pour tenter d'apercevoir la nature

profonde de l'ordinateur, et de produire une réponse plastique. Ressources : Ellen Ullman, Close to the machine : technophilia and its discontents, 1997, City Lights Books.

Mode d'enseignement

Travail en groupe et individuel au pôle numérique

Évaluation

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

Charge de travail
140 h par semestre

Initiation à la photographie

Enseignante : **Sandrine Binoux**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français ou anglais pour les étudiant-e-s en échange**

Objectifs

Permettre aux étudiant-e-s 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 ou scénario d'usage, soit comme moyen d'expression pure.

Contenu

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.

Initiation au studio de prise de vue.

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.

Évaluation

Assiduité
Bilan sur la maîtrise des outils et techniques

Charge de travail
30 h par semestre

Initiation à la vidéo

Enseignante : **Anne-Sophie Seguin**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français ou anglais pour les étudiant-e-s en échange**

Objectifs

En collaboration avec les ateliers de pratiques d'écriture menés par Anouck Schoellkopf et, en lien avec la Biennale de la danse de Lyon reportée en 2021, les étudiant-e-s en année 2 option design sont invité-e-s à réaliser des films autour de la question du mouvement. Utilisation du corps (objet ou sujet) comme vecteur de fabrication des images filmiques via l'écriture et la vidéo. Une sélection de ces films sera diffusée sur le territoire stéphanois et lyonnais lors du festival au mois d'avril 2021.

Contenu

Permettre aux étudiant-e-s d'acquérir une technique de base en écriture, prise de vue numérique, captation/production sonore et en montage.

Mode d'enseignement

Initiation pratique par petits groupes.

Évaluation

Assiduité
Bilan sur la maîtrise des outils et techniques

Charge de travail
30 h par semestre

Initiation 3D

Enseignante : **Lucile Schrenzel**

Enseignement : **pratique**

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

Objectifs

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

Contenu

Apprentissage de la modélisation 3D avec Rhinoceros 3D. Ce cours comprend la mise en place d'une méthode de conception et aborde les notions de représentation des volumes et des

espaces. Des liens sont naturellement faits avec le prototypage et la fabrication numérique (découpe CNC, impression 3D, interaction/programmation).

Mode d'enseignement

4 heures hebdomadaires par groupe de 15 personnes maximum.

Évaluation

Bilan sur la maîtrise des outils 3D.

Charge de travail

30 h par semestre

Enseignements spécifiques et Maquette pédagogique - année 3 Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Histoire de l'art

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

Objectifs

Connaissance approfondie des différents mouvements, artistes et designers depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui.
Capacité d'analyse et d'interprétation, tant sur le plan formel qu'associées aux diverses transformations qui s'opèrent au cours de la modernité.

Contenu

L'enseignement aborde la diversité des productions dans les arts visuels, le design et l'architecture au cours de la seconde moitié du XXe siècle jusqu'à ce jour. Une attention est portée sur la transformation de la notion d'œuvres opérée par les avant-gardes des années soixante. On interrogera ainsi

les rapports au médium, au lieu, à l'objet et au corps qui affectent les œuvres durant cette période et modifient aussi le statut de l'artiste.

Mode d'enseignement

Cours théorique magistral, projections.

Évaluation

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

Charge de travail

Semestres 5 et 6 : 25 h par semestre

Histoire du design

Enseignant-e : **T. Kazi-Tani**
Enseignement : **théorique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

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

Contenu

À partir d'un phénomène qui fera indice — la plupart du temps, une production issue des champs de la création industrielle, du design ou des arts appliqués — chaque séquence nous donnera l'occasion de déplier ensemble la toile dans laquelle est

prise cette production : son contexte, sa généalogie, ses potentiels, ses résonances, ses voisinages et ses résistances.

Les connaissances acquises en histoire de l'art (Romain Mathieu) et histoire des idées (Anouk Schoellkopf) seront des plus précieuses pour établir les enquêtes critiques les plus pertinentes.

Mode d'enseignement

Travaux dirigés & cours magistral

Évaluation

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

Charge de travail

Semestres 5 et 6 : 25 h par semestre

Histoire des idées et Théorie critique du design

Enseignants : **Anouk Schoellkopf & Kader Mokaddem**
Enseignement : **théorique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Acquisition de bases conceptuelles transdisciplinaires à partir de thématiques contemporaines, selon une trame historique. Mise en évidence de points de vue articulés et développement de l'aptitude à faire des choix et à exercer un regard critique.

L'intitulé « Théorie critique » fait référence au travail d'analyse nécessaire à chaque thème. Issue de l'école de Francfort (Th.W. Adorno, M. Horkheimer, Ernst Bloch), la « Théorie critique » est le questionnement produit par une discipline sur elle-même, appuyée par des notions en provenance d'autres domaines afin de réévaluer ses fondements et ses horizons. Elle suppose qu'aucune discipline ne peut se permettre de fixer ses champs sans évaluer ses objets, ses thèmes et

ses moyens (méthodes). Les séances proposeront donc de définir des champs de pratiques situationnelles du design dans les disciplines et dans différents langages.

Cela permettra aux étudiants de situer leur pratique par rapports à des enjeux conceptuels et de travailler un positionnement qui puisse aboutir à des thématiques de recherche en design.

Contenu

Les cours visent des approfondissements thématiques, l'acquisition de bases théoriques et la mise en évidence de problématiques contemporaines selon une trame historique. Ils sont suivis de discussions où chacun doit s'impliquer activement.

Les projections/présentations/exposés (exigeant une attention portée aux modes de communication visuelle) engagent chacun au partage, au dialogue et au questionnement, en vue d'approfondir par complémentarité les sujets abordés.

Il s'agira d'aider les étudiants à élaborer les conditions de leur positionnement dans le champ du design lorsqu'ils travaillent sur des objets spécifiques. La question de la place du designer (comme producteur, auteur ou créateur) fera, dans chaque séance, l'objet d'une attention particulière. Elle rejoint des questions contemporaines sur le statut de l'auteur et sur les nouvelles définitions de l'écriture émises depuis le XXe siècle pour repenser les relations de l'auteur au monde (S. Mallarmé et l'évanouissement de la subjectivité autoriale, W. Benjamin et l'auteur comme producteur, R. Barthes et la disparition de l'auteur).

Cette dynamique est conjointe à l'émergence du design comme projet et à la construction du design comme pratique industrielle spécifique au cours de la première moitié du XXe siècle. Il faudra donc engager une réflexion sur les situations historiques qui ont fait du design une pratique prédominante. Vilhèm Flusser a engagé, à partir des acquis de l'école de Francfort et des théories critiques issues de ce mouvement, une pratique interprétative des pratiques du design en tenant compte d'une de ses spécificités : la capacité à produire des désignations.

Le design, comme pratique théorique, rejoint également la manière de concevoir les relations interdisciplinaires des visual studies. Nous consacrerons une séance particulière pour rendre compte des apports singuliers de cette manière de construire son objet par une discipline

- l'attitude des visual studies rejoint certains pratiques théoriques empiriques (anthropologie culturelle, archéologie, etc.) dont nous tracerons les contours en relation avec les constructions d'objet graphique, d'objet spatial et d'objet matériel.

La question soulevée par le cours cherchera à concevoir une épistémologie des formes sensibles matérialisées par le design.

Mode d'enseignement

En alternance :

- Cours théoriques, projections de documents, interventions d'enseignants et d'intervenants
- Exercices pratiques (exposés d'étudiants)

Chaque séance est une séance ouverte d'élaboration des dimensions spécifiques au design dans les pratiques de l'espace, les pratiques de production d'objet et les pratiques du graphisme.

Le cours tiendra compte des propositions et des thèmes de travail de chaque atelier pratique.

Évaluation

Présence aux cours

Investissement dans les débats

Qualité des exposés

Aptitude à s'approprier les contenus abordés et à les articuler dans des carnets de bords.

Charge de travail

Semestre 5 : 50 h

Semestre 6 : 30 h

Bibliographie générale commune

Th.W. Adorno, Théorie esthétique (1970), Klincksieck, 1974, 2011

Th. W. Adorno & M. Horkheimer, La Dialectique de la Raison (1944), Gallimard, 1974

V. Flusser, Petite philosophie du design, Circé, 2002

M. Foucault, L'Archéologie du savoir (1969) Gallimard, 2008

Hal Foster, Design et crime, Les Prairies ordinaires, 2008

Hal Foster, Le Retour du réel. Situation actuelle de l'avant-garde, a été traduit en français aux éditions La Lettre volée.

Max Horkheimer, Théorie traditionnelle et théorie critique, Gallimard, 1974

Jean-Marie Vincent, La Théorie critique de l'École de Francfort, Galilée, 1976

Une bibliographie spécifique sera remise aux étudiants lors de la première séance thématique.

Causons design

Enseignant : **Rodolphe Dogniaux**
Enseignement : **théorique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

À partir d'un point de départ remarquable contemporain ou historique, les liens, les récurrences, les compléments d'informations, les dérives, les anecdotes, les relations formelles et conceptuelles, seront énoncés afin de comprendre la complexité actuelle des pratiques du design. Savant mélange entre actualité et passé, grands noms et anonymes, design et truc, les liens tissés essaieront de révéler que toutes intentions créatives possèdent un socle culturel à la fois spécifique et éclectique.

Contenu

Les séances seront abordées par thématiques tel que le designer de monolithe, la diplomatie du design, le design conté, design en noir et blanc et point-tiret-design.

Mode d'enseignement

Cours magistral

Évaluation

Assiduité aux cours magistraux. Il est demandé aux étudiants de tenir un carnet de recherches personnelles relatives au design, à l'architecture, à l'art contemporain et aux écrits (littérature, blogs, presse) qui s'y rapportent.

Charge de travail
Semestre 5 : 25 h

Anglais

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

Objectives

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

Content

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

Teaching method

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

Evaluation

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

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

Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Atelier Objet

Enseignant : **Vincent Lemarchands**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Sur un mode de travail de type « agence », il est demandé aux étudiants de mener une étude de quatre semaines et de proposer des rendus multiples et cohérents (maquettes, maquettes de principe, image photographique, image vidéo, mode d'emploi, dessin rendu, dessin technique, rendu 3D écran, textes de présentation, autres). L'étudiant-e est sollicité sur la pertinence de ses propositions et la cohérence des divers rendus.

Contenu

Réflexion collective puis individuelle sur le positionnement des projets. Approche de certaines techniques et médium de présentation. Argumentaire oral de présentation publique du projet.

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Rendu final avec accrochage individuel et argumentation
Qualité et pertinence des propositions
Cohérence des rendus

Charge de travail
Semestres 5 et 6 : 90 h par semestre

Atelier objet Innovation par les matériaux

Enseignant : **Julie Mathias**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

1er Semestre : création d'un projet rendu sous forme de dossier complet et présentation aux entreprises.

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

Contenu

Les étudiants doivent sélectionner parmi quatre entreprises de production de la région, une entreprise dont la technologie les inspire. Les étudiants développent un objet ou un matériau.

Chaque étudiant doit présenter son projet sous la forme d'un dossier pour le bilan de janvier.

Le dossier doit comprendre :

- Le nom de l'objet et le nom du designer
- Un texte concept & des sketches de développements

- Un dessin technique avec les tailles indiquées, les matériaux considérés pour la fabrication, le nombre de pièces considérées pour la production et une estimation du coût de production du prototype.
- Un dessin 3D et une image de mise en situation de l'objet dans son environnement.

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

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Faisabilité de l'objet
Mode de présentation
Rendu du dossier complet

Charge de travail

Semestres 5 et 6 : 90 h par semestre

Atelier espace

Enseignants : **Laurent Grégori et Olivier Lellouche**
Enseignement : **théorique et pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Ouvrir le champ de réflexion aux enjeux des espaces communs et publics. Analyser et concevoir ceux-ci comme lieux d'interactions humaines, matérielles et numériques.

Faire découvrir aux étudiants la pluralité des disciplines participants au développement d'un projet lié aux espaces, à leur identité et à leurs pratiques. Les initier au croisement de ces disciplines afin que leurs réponses aux projets soient contextuelles et adaptées.

Contenu

Interventions dans des espaces déterminés pouvant aller jusqu'à la conception globale de ceux-ci (problématiques urbaines et paysagères d'identité, d'orientation, de déplacement, de services).

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

Mode d'enseignement

La pédagogie y est orientée vers la conception en lien avec la notion de projet ou d'exercice. Il s'articule de la manière suivante :

- Approche, problématique, méthodologie.
  - Contexte, technique, faisabilité.
  - Projet, développement, construction.
  - Extension, présentation, formalisation.
- Se déroulant simultanément avec l'atelier numérique, des temps de corrections et d'échanges se font en commun afin de nourrir la réflexion sur les notions d'interactions numériques et de leur contextualisation spatiale.

Évaluation

Capacité à répondre aux différentes phases de l'atelier
Implication dans l'atelier

Les crédits sont attribués lors de la présentation finale du travail.

Charge de travail

Semestre 5 : 180 h
Semestre 6 : 90 h

Atelier graphisme

Enseignant : **Jean-Claude Paillason**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Élaboration de systèmes graphiques (systèmes de signes, systèmes textuels, systèmes cartographiques, systèmes iconographiques).
Contextualisation des projets et mise en évidence des domaines abordés.
Mise en place d'une méthodologie du projet.

Contenu

Images, systèmes de signes (imagerie, iconographie, typographie, cartographie).
Systèmes modulaires, système de diffusion des images.

Ce cours s'associe aux enseignements de « Théorie critique du Graphisme » mené par Kader Mokaddem. Il s'articule également à certains thèmes de recherche du Laboratoire Images-Récits-Documents ouvert aux étudiants qui souhaitent prolonger la démarche du cours.
Sujet S5 : affiches pour le projet « Route des villes d'eaux ».

Mode d'enseignement

Atelier pratique collectif.

Évaluation

Continue

Participation obligatoire à l'atelier
Présentation d'une édition du projet sous une forme graphique élémentaire

Charge de travail

Semestre 5 : 90 h

Semestre 6 : 45 h

Atelier graphisme

Enseignant : **Denis Coueignoux**
Enseignement : **théorique et pratique**
Langue d'enseignement : **français et anglais**

Objectifs

Acquérir les connaissances de base conceptuelles, historiques et techniques, nécessaires à la pratique du graphisme
Développer un début d'autonomie dans les recherches formelles et théoriques
Développer un regard critique et esthétique.

Contenu

Travail de recherche et d'expérimentation sur des sujets donnés par l'enseignant et, mise en pratique des connaissances par un travail de groupe sur un ou des concours ou workshops destinés à être produits « échelle 1 ».

Mode d'enseignement

Rendez-vous individuels et de groupes, échanges et accrochage.
À partir de thématiques et sujets

donnés en début de semestre sous forme de discussions communes et suivis individuels, l'accent sera mis sur l'évolution des projets et propositions ainsi que sur l'apprentissage d'une méthodologie personnelle. Différents « workshops » ou ateliers ponctuels ou transversaux pourront être mis en œuvre sur la durée du semestre en complément de l'enseignement hebdomadaire.

Évaluations

L'évaluation est continue tout au long du semestre.
Capacité à répondre aux objectifs du programme
Attitude et implication au sein de l'atelier graphisme

L'ensemble des enseignants de l'atelier graphisme du semestre 6 est partie prenante de cette évaluation continue. Les crédits sont accordés de manière collégiale à la fin du semestre.

Charge de travail

Semestre 5 : 90 h

Semestre 6 : 45 h

Atelier numérique

Enseignant : **Damien Baïs**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français - anglais pour les étudiants en échange**

Objectifs

Découverte et réalisation de projets numériques autour de la programmation informatique afin de pouvoir comprendre

et mettre en œuvre des dispositifs interactifs.

Contenu

Présentation de divers projets numériques réalisés par des artistes, designers et étudiants diplômés.
Apprentissage de la programmation via Processing (MIT/Casey Reas/Ben Fry/base java). Ce cours comprend les

bases du code : fonction, variable, classe, notion de programmation orientée objet, gestion de l'affichage, de la 2D et de la 3D, gestion d'événements inhérents à l'informatique et à l'électronique. Suivi de projets des étudiants et pertinence des méthodes utilisées.

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Maîtrise des nouveaux outils abordés
Qualité et pertinence des projets.

Charge de travail
Semestre 5 : 180 h
Semestre 6 : 90 h

Méthodologie et développement de projet

Enseignant : **Anouk Schoellkopf**
Enseignement : **pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Acquisition d'une méthodologie de recherche, de conception et de rédaction ; construction de problématiques, argumentaires et élargissement des champs de réflexion et de références. Construction d'une autonomie dans la recherche.

Contenu

Cours de méthodologie de recherche, de problématisation et de rédaction, en vue de saisir les enjeux et la nécessité d'une construction analytique solide, inscrire les projets dans un champ culturel, socio-économique et politique qui leur donnera cohérence et pertinence.

Mode d'enseignement

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

Évaluation

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

Charge de travail
Semestre 5 : 50 h
Semestre 6 : 30 h

Dessin

Enseignant : **Anthony Vérot**
Enseignement : **pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Envisager le dessin comme une pratique contemporaine, travailler les différentes techniques (crayons, crayons de couleur, fusains, pastels...). Travailler le dessin comme une recherche (tenir un carnet de croquis) Expérimenter les supports, le format, l'échelle, la composition

Contenu

Dessin devant un modèle (modèle vivant ou objet) ou d'après des documents.

En fin de cours, discussion avec les étudiants devant l'accrochage des travaux.

Mode d'enseignement

Cours de quatre heures hebdomadaires

Évaluation

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

Charge de travail
Semestres 5 et 6 : 30 h par semestre

Initiation 3D

Enseignante : **Lucile Schrenzel**
Enseignement : **pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Maîtrise des outils de modélisation 3D et de mise en plan.

Contenu

Exercices d'application pour approfondir les outils vus en année 2, apprentissage

des outils de plan, exercices autour de l'impression 3D.

Mode d'enseignement

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

Évaluation

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

Charge de travail
Semestre 5 : 50 h
Semestre 6 : 25 h