

Livret de cours Année 4 et 5 Phase programme Option art 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 Ministère

Casino
SAINT-ÉTIENNE

SIGVARIS
GROUP

sonepar
SAINT-ÉTIENNE

Weiss
SAINT-ÉTIENNE

SAINT-ÉTIENNE
SAINT-ÉTIENNE
SAINT-ÉTIENNE
SAINT-ÉTIENNE

SAINT
ÉTIENNE
HORS
CADRE

Coordinateur : **Fabrice Lauterjung**

Les années 2 et 3 forment
Dans le cycle DNSEP en Art,
l'étudiant approfondit sa recherche
artistique en aiguisant son approche
théorique et méthodologique. C'est
l'approfondissement du travail avec
l'un des laboratoires de recherche
portés par les enseignant-e-s au
sein de l'établissement mais aussi
l'occasion de se confronter à l'autre
et à des ailleurs en bénéficiant des
nombreux relais de l'Esadse pour
effectuer un stage professionnel
ou un semestre d'échange avec un
établissement étranger. La recherche
personnelle s'affine dans le ou les
champs identifié(s) en DNA et est
portée au-delà, à travers la rédaction
d'un mémoire de recherche et la
présentation plastique qui viennent
sanctionner la fin de cursus. Les
équipes de recherche de l'Esadse
et de la Cité du Design constituent
des espaces ressources pour
les étudiant-e-s dont les projets
correspondent aux axes de recherche
développés.

Le développement d'un point de vue
critique et transdisciplinaire, allié à
des séances d'accrochages collectifs,
à la progressivité des enseignements
depuis l'année 1 jusqu'à l'année 5
et à des temps de workshops ou
séminaires, qui réunissent l'ensemble
des étudiant-e-s de différents cycles
et options, viennent assurer le
lien entre cycle 1 et cycle 2. Cela
participe également à la nécessaire
fertilisation croisée des pratiques
inscrites au cœur de la démarche
expérimentale soutenue à l'Esadse et
dont les productions des étudiant-e-s
témoignent.

	ECTS S7	ECTS S8
Semestre de mobilité		
Stage ou école partenaire		30
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		
Hyperséminaire (K. Ghaddab et P. Roux) Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche : 1 laboratoire au choix		
- Images-Récits-Documents (IRD) - Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM) - Laboratoire Random - Deep Design Lab - Design des Instances	8	
Suivi du mémoire		
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	
Projet plastique : prospective, méthodologie, production		
Vidéo/cinéma (F. Lauterjung) Ecriture/cinéma (Backroom) (E. Suchère et F. Lauterjung) Espaces/récits (S. Le Mercier) Peinture (D. Laget) Atelier d'écriture (le Club) (E. Suchère) Workshops – semaines pratiques et recherches Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels Présentation intermédiaire du mémoire (bilan semestriel) Présentation critique (bilan semestriel) Présentation formelle (bilan semestriel)	18	
Approche professionnelle	2	
Langue étrangère		
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1	
Récapitulatifs des crédits	S7	S8
Semestre de mobilité		30
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	
Projet plastique : prospective, méthodologie, production	20	
Langue étrangère	4	
Total	30	30

Maquette pédagogique - année 5

Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	ECTS S9	ECTS S10
<ul style="list-style-type: none"> - Hyperséminaire (K. Ghaddab et P. Roux) - Suivi de mémoire-atelier conception graphique mémoire - Initiation à la recherche (choix d'un laboratoire obligatoire parmi LEM/IRD/Random Lab/Design des Instances/Deep Design Lab) - Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine 	18	
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1	
Approche professionnelle	1	
Mise en forme du projet personnel		
<ul style="list-style-type: none"> - Vidéo / cinéma (F. Lauterjung) - Ecriture/Cinéma (E. Suchère et F. Lauterjung) - Peinture (D. Laget) - Atelier d'écriture (E. suchère) - Workshops – semaines intensives (optionnel) - Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels - Présentation critique et formelle, qualité plastique 	10	
Épreuves du diplôme		
Mémoire		5
Travail plastique		25
DNSEP		30
Récapitulatifs des crédits	S9	S10
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	20	
Mise en forme du projet personnel	10	
Épreuves du diplôme		30
Total	30	30

Enseignements transversaux aux années 4 et 5

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

Hyperséminaire

Enseignants : **Karim Ghaddab et Philippe Roux**
Enseignement : **théorique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

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

Contenu

L'enseignement traite de l'histoire des arts (chronologie et mise en perspective des idées...) et de l'esthétique des origines à nos jours à travers une approche hétérogène et multiple. Les étudiant·e·s sont amené·e·s à participer une fois par mois, à un groupe de réflexion sur les éléments abordés pendant les séances précédentes.

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Contrôle continu et évaluations semestrielles faites par les enseignants sous la forme d'exposés ou d'analyses écrites d'œuvres. La qualité et la pertinence des réponses aux sujets proposés sont évaluées, ainsi que la rigueur méthodologique, la curiosité, l'ouverture d'esprit et la capacité à argumenter tant historiquement que philosophiquement.

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : 60 h

Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche

Enseignant·e·s : **équipe enseignante**
Enseignement : **théorique obligatoire**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs et Contenu

Le séminaire réunit tous les étudiant·e·s et une équipe enseignante transversale aux deux options art et design. Il aborde de manière ouverte et concertée les questions de méthodologie générale qui regardent tou·te·s les étudiant·e·s de 4e et de 5e année, indépendamment de la spécificité de leurs mémoires respectifs. Le séminaire donne occasion aux étudiant·e·s de définir avec les enseignant·e·s ce que peut être, sous ses formes les plus diverses, une initiation à la recherche théorique en art et en design, et de proposer un accompagnement méthodologique ouvert à la préparation et à l'écriture du mémoire de recherche.

Le séminaire – qui réunit tou·te·s les étudiant·e·s et enseignant·e·s des options art et design concernés par le mémoire de recherche – aborde de manière ouverte et concertée les questions de méthodologie générale qui concernent tou·te·s les étudiant·e·s de 4e et 5e année, indépendamment de la spécificité de leurs mémoires respectifs. Le séminaire donne l'occasion aux étudiant·e·s :

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

Les matières suivantes pourront être abordées (le plan qui sera communiqué lors de la première séance évoluera selon les nécessités qui s'exprimeront dans le séminaire) :

- Rappel des objectifs et contexte du mémoire dans les écoles d'art et de design,
- Formes possibles du mémoire,
- Focumentation et la recherche bibliographique,
- Recherche iconographique,
- Problématisation, la problématique et la définition d'un sujet d'étude,
- Constitution d'un corpus d'étude,
- Outils méthodologiques de l'analyse et le recours aux diverses disciplines,
- Argumentation,
- Utilisation des citations,
- Place de l'image et le rapport texte/image,
- Conception graphique,
- Soutenance,
- Mode d'enseignement

Chaque séance s'organise autour d'une lecture analytique et critique de deux textes, l'un « canonique », l'autre « manifeste ». Une partie de la séance, dédiée à la remédiation, s'attachera à accompagner les étudiant·e·s dans leur compréhension des enjeux et des contextes, tandis que le reste de la séance consistera en une discussion argumentée qui permettra de mettre en relation les problématiques et les enjeux théoriques explorés avec la création en design.

Présentation de mémoires par les étudiant·e·s des années 5 et 6.

Évaluation

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

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : 25 h chaque semestre

Laboratoire Images-Récits-Documents (IRD)

Enseignant-e-s : **Sandrine Binoux, Juliette Fontaine, Alexandra Caunes, Vincent Lemarchands, Kader Mokaddem, Jean-Claude Paillason, Anouk Schoellkopf**

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

Objectifs

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

Développer des formes éditoriales spécifiques aux pratiques de recherche. Organiser des journées d'études sur les projets de recherche.

Contenu

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

- une pratique d'écriture-image qui passe par une réévaluation de la notion de texte
- une pratique d'investigation du réel par la mise en place de réseaux d'images qui interrogent les systèmes d'organisation des représentations : la collection, l'anthologie, les réseaux numériques d'image...
- une pratique documentaire : degré et

statut des images pour déterminer des formes du réel

- une interrogation sur la pensée visuelle : cartographie et connaissance, visualisation par les techniques d'imagerie
- des pratiques d'enquête et de documentation sur le terrain (études d'archives, prélèvements d'images, etc).

Mode d'enseignement

Intervention thématisée sur des problématiques et des pratiques d'images

Les séances de travail sont consacrées aux pratiques individuelles de la recherche au sein du laboratoire. Elles ont pour but de développer l'autonomie des étudiant-e-s chercheur-se-s et leur permettre de construire le style spécifique de leurs pratiques de recherche.

Évaluations

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

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

Charge de travail

Semestre 7 : 30 h

Semestre 9 : 40 h à 60 h selon la programmation

Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM)

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

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

Contenu

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

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

Les séances seront construites à partir des thèmes de recherche du LEM, à savoir les pratiques picturales et les postérités contemporaines d'Arts and Crafts. Elles se nourriront également des travaux des étudiant-e-s (mémoire et pratiques plastiques).

Mode opératoire

Cette recherche est menée par les membres du LEM, assistés par un groupe restreint d'étudiant-e-s dont le travail personnel entre en résonance avec le programme du laboratoire. D'autres enseignant-e-s de l'école et des intervenant-e-s extérieur-s (artistes, designers ou théoricien-ne-s) pourront être sollicités ponctuellement à titre d'expertise. L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée expertisera le réel de la production artistique actuelle et émergente, dans l'ensemble de

ses champs d'application (danse, architecture, cinéma, littérature, théâtre, musique, arts plastiques...), afin de formuler une définition actuelle des modernités en œuvre, à l'œuvre et dans l'œuvre. Par un processus d'expérimentation en retour, cette définition sera confrontée à des dispositifs expérimentaux (production, expositions...) conçus comme des prototypes à même de renouveler les pratiques quotidiennes. Les différent-e-s acteur-ric-e-s, participant-e-s de cette modernité, seront invité-e-s à définir des prospectives et perspectives sur celle-ci. Il-elle-s s'attacheront à élaborer des schèmes heuristiques à même de fournir des concepts opératoires applicables à d'autres champs d'expression ou de production d'objets que ceux dont ils sont originaires. Cette transversalité

permettra d'envisager la modernité, non comme simple objet d'étude, mais comme une boîte à outils, à la fois inscrite dans une réalité cognitive et envisagée comme devenir possible d'un écosystème de l'art en constante évolution.

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Participation, assiduité

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : variable en fonction de la programmation du laboratoire

Laboratoire Random

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

Assistants et techniciens associés : **Lucile Schrenzel, Jacques-Daniel Pillon**

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Le Random(lab) regroupe un centre de ressources et un espace de travail permettant de prototyper des interfaces et des installations interactives à partir de composants électroniques et de plateformes de type Arduino. Les intervenant-e-s et étudiant-e-s associé-e-s au Random(lab) bénéficient également de l'ensemble des moyens du pôle numérique, tant au niveau logiciel (3D, graphisme) que matériel : prototypeuse 3D Objet, ultimaker 3D, etc.

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

Divers sujets sont étudiés au Random(lab) selon la méthode suivante :

- un travail de documentation préalable suivi d'une analyse des productions existantes

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

Modes d'enseignement

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

Évaluation

Participation, assiduité

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : variable en fonction de la programmation du laboratoire

Deep Design Lab

En partenariat avec l'École Urbaine de Lyon (E.U.L)

Chargées de recherche : **Simone Fehlinger, Delphine Hyvrier**

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Le Deep Design Lab est une collaboration quinquennale (2019-2025) entre la Cité du design-Esadse et l'École urbaine de Lyon. Il met en œuvre les valeurs et engagements communs aux

deux entités : l'interdisciplinarité radicale, l'expérimentation comme pratique concrète de la recherche, la forme en tant que moyen de partage du savoir avec le plus grand nombre (experts et non-experts).

Le Deep Design Lab (DDL) explore des artefacts qui organisent les relations entre l'humain et la nature dans le cadre du concept de l'anthropocène concept qui désigne l'activité humaine comme puissance géologique.

La recherche de ce laboratoire part de deux postulats :

- L'anthropocène est la conséquence de la division artificielle (et occidentale) de notre habitat en deux espaces, naturel et culturel.
- Ce même habitat a été construit par une élite européenne aux dépens des êtres humains déclassés et au détriment des êtres non-humains.

Le terme d'anthropocène décrit le fait que les activités humaines (comme l'agriculture, la colonisation, l'industrialisation, l'urbanisation, le capitalisme ou le consumérisme) ont profondément altéré les cycles biogéochimiques de la planète. L'être humain aurait ainsi créé une nouvelle strate géologique archivant le radio-isotope, le plastique, le béton ou le génocide. Le Deep Design Lab explore nos matérialités et nos représentations visuelles de l'anthropocène afin de questionner des pensées et des normes profondément ancrées dans nos images, nos objets, nos bâtiments et nos infrastructures.

Pour comprendre et pour s'émanciper de ces « Master's Tools » (« outils du maître ») comme les appelle la poétesse et militante étasunienne Audre Lorde, les projets du Deep Design Lab s'intéressent aux objets et aux images qui conditionnent les rapports entre l'humain et son environnement. Ils étudient aussi bien les réalités matérielles de ces outils que les récits qu'ils engendrent ; considèrent les ressources et les infrastructures humaines et non-humaines nécessaires à leurs créations ; déconstruisent les fictions qu'ils génèrent (les idéologies socio-politiques, économiques ou écologiques matérialisées par les artefacts) ; questionnent les environnements qui transforment les fictions en attitudes dans nos réalités quotidiennes.

Le terme «deep» renvoie ainsi à un design «profond» qui défie la vision moderne du design (et du monde). Cette vision se caractérise par un style — une surface — qui masque des réalités matérielles composées et simplifie des relations humains/humains, humains/non-humains ou non-humains/non-humains, pourtant complexes et interdépendantes. Deep Design Lab prend comme point de

départ la bifurcation entreprise par les Européens au XVe siècle lorsque le monde divin s'est transformé en «laboratoire» (Georges Bernanos), c'est-à-dire en objet d'étude et de contrôle.

En questionnant la performativité du design et sa capacité à créer des valeurs sociales et politiques, les projets menés au sein du Deep Design Lab cherchent des artefacts qui génèrent des attitudes non-anthropocentriques.

Inspiré par les méthodologies anthropologiques, le Deep Design Lab produit des contenus au travers de l'enquête et du travail de terrain, tout en développant ses propres méthodes et outils de recherche-design. Il cherche à mettre en forme cette enquête et partager cette recherche (en cours). Le Deep Design Lab se construit sur trois axes thématiques :

- Systèmes techniques : nous ne vivons pas sans médiation avec nos environnements (naturels et artificiels). Nous rendons notre monde habitable à travers nos outils, nos images, nos objets, etc. qui fonctionnent en tant que systèmes complexes modélisant nos corps, nos paysages, nos comportements. Comment «re-designer» les médias techniques de notre quotidien pour modéliser des attitudes «non-anthropocènes» qui reposent sur des réalités interconnectées ?

- Terre des villes : l'histoire de Saint-Étienne est étroitement liée à l'histoire de la colonisation des sols par l'humain. Les mines en tant qu'artefacts de l'anthropocène sont le reflet des transformations environnementales provoquées par l'action humaine (extraction des ressources, déplacement de la terre, pollution des sols, etc.). Comment le design peut-il contribuer à rendre (à nouveau) habitable ces paysages altérés ? Comment instaurer un nouveau «contrat» de cohabitation entre humain et non-humain ?

- Bifurcations : comment le design, par la création d'expérimentations et de scénarios, peut proposer un «méta-discours» pour guider la prise de décision politique ? De quelle manière le design peut-il accompagner et/ou provoquer des changements radicaux ?

Modes d'enseignement

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

Évaluation

Participation, assiduité

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : variable en fonction de la programmation du laboratoire

Design des Instances

Chargée de recherche : **Fiona du Mesnildot**

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Le projet d'un programme Design des Instances s'est initié en 2015 en portant un regard sur les expériences de design des politiques publiques menées depuis 2008. Démarche descendante (top-down), le design de l'action publique oblitère la représentation civile telle qu'elle s'opère sous ses propres conditions d'expression. À cet endroit, nous pensons démontrer la capacité des collectifs aux pratiques amateurs ou semi-amateurs à servir de modèles pour le développement de nouvelles configurations (nouveaux designs) de l'espace et des outils démocratiques et, au-delà, pour une reproduction ascendante (bottom-up) de la représentation démocratique.

Ce programme de recherche s'intitule « Design des instances » car nous lui souhaitons une dimension programmatique concrète, dont le résultat sera la préfiguration d'espaces de représentation (instances) à échelle collective et dont la reproductibilité (instancier) composerait une partie du processus de design - c'est-à-dire à l'ère de la reproductibilité technique (W. Benjamin).

Programme construit à partir du constat : un déficit de représentation citoyenne dans les nouvelles organisations métropolitaines alors que ce type d'organisation anticipe un retrait progressif de l'état. Cette délégation se fait dans un contexte de professionnalisation de la vie politique, en contradiction même avec les

émergences constatées de la société dite « civile » dans tous les espaces d'arbitrage. À cela s'ajoute aujourd'hui, une expérience de design des politiques publiques portée simultanément par la région Nord-Pas-de-Calais (ex-NPDC et nouvellement Hauts-de-France) et par le SGMAP (Secrétariat Général à la Modernisation de l'Action Publique) dont une partie fût exécutée par La 27e Région, acteur innovant de cette démarche. Or cette approche ne reflète qu'un état descendant (top-down) du design de l'action publique, oblitérant de fait la représentation civile telle qu'elle s'opère sous ses propres conditions d'expression, c'est-à-dire improvisant et/ou créant de nouvelles façons démocratiques d'agir dans l'espace expérimental de l'associatif et de l'alternatif. À cet endroit et sous certaines conditions, nous pensons démontrer la capacité des collectifs aux pratiques amateurs ou semi-amateurs de servir de modèles pour le développement de nouvelles configurations (nouveaux designs) de l'espace et des outils démocratiques et, au-delà, une reproduction ascendante (bottom-up) de la représentation démocratique.

Modes d'enseignement

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

Évaluation

Participation, assiduité

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : variable en fonction de la programmation du laboratoire

Le département Recherche comprend aussi deux « Unit » :

Unit : Everyone can design, even designers

Designer chercheur : **Ernesto Oroza**

Dans la continuité d'une série de recherche menée dans les villes de La Havane (Cuba) et Miami (USA), cette unité propose la ville de Saint-Étienne comme nouveau territoire de recherche discursive pour questionner la division sociale du travail et son impact sur la culture. Cette recherche se concentre essentiellement sur l'exploration des limites du design et questionne les notions contemporaines de production, de créativité ainsi que des interactions sujet/objet.

Elle se concentre sur les typologies contemporaines des objets et des forces productives déployées dans les parties de la ville et de la culture qui résistent systématiquement aux protocoles établis.

Unit : DST Unit (Déconstruction de Segments Techniques)

Designer chercheur : **Olivier Peyricot**

Poursuivant le travail engagé dans l'exploration des strates techniques et culturelles qui constituent un objet, un agencement (Design des Instances) ou un système (comme la biennale working promise), cette unité explore des environnements (projet Strates-Manuel) ou des objets (automobile) prétextes à déconstruire les trajectoires techniques (par opposition à la tendance technique des partisans de l'évolutionnisme technique - Alain Gras 2007) et leurs modes de gouvernance. Objectif : produire des outils, des méthodologies ou dispositifs pédagogiques pour consolider une culture design.

Suivi de mémoire

Enseignant-e : **Encadrant-e de mémoire**
Enseignement : **théorique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

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

Contenu

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

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Contrôle continu du travail par l'enseignant-e référent-e.

Charge de travail

Semestre 7 : 150 h Semestre 9 : 100 h

Cycle de conférences : culture générale et pensée contemporaine

Les conférences sont proposées par l'équipe pédagogique

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

Objectifs

Offrir à tous les étudiant-e-s 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 étudiant-e-s.

Rythme calendaire

**En 2020-2021, 14 conférences
programmées sur les semestres 7, 9 et 10.**

Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Vidéo/cinéma

Enseignant : **Fabrice Lauterjung**
Enseignement : **théorique et pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Suivi des projets.
Aide méthodologique et technique
Élaboration du mémoire

Contenu

Appréciation méthodologique personnalisée pour chaque étudiant-e
Demande de prises de notes rattachées à chaque projet

Mode d'enseignement

Suivi prioritaire des phases du projet en rencontres individuelles.
Cours magistraux optionnels mais recommandés. Suivi de l'élaboration et de la concrétisation du mémoire.

Compléments pédagogiques :

- Plan(s) libre(s) : ciné-club en partenariat avec le cinéma Le France, l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne (Ensase) et l'École de la Comédie.
- Voyage d'étude au festival du film FID Marseille

Évaluation

Il sera demandé aux étudiant-e-s d'élaborer des projets de plus vastes amplitudes, avec élaboration de dossiers mettant en jeu leur démarche. Importance accordée aux initiatives, à la capacité d'exploration du médium et à l'esprit de synthèse.

Charge de travail

Semestre 7 : 90 h

Écriture/cinéma (Backroom)

Enseignants : **Fabrice Lauterjung et Éric Suchère**

Enseignement : **pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Utiliser tous les apports de la modernité littéraire et cinématographique pour développer ses propres projets.

Contenu

On évoque souvent l'écriture lorsque l'on parle de cinéma ou de vidéo et le terme « écriture cinématographique » est un cliché récurrent, mais il est vrai que littérature et cinéma sont des arts du temps qui sont liés dans leur histoire comme dans leurs approches narratives. Les questions posées par la modernité sur la narration peuvent continuer à produire des formes utilisables dans un champ ou dans un autre. Alors, que faire du sujet ? Comment prendre de la distance avec ses affects ? Comment miner les formes de la représentation ?

Comment générer des temporalités, les enchaîner ? L'étude de quelques films et livres permettra d'établir, non des recettes, mais des interrogations et des solutions utilisables à loisir dans les projets personnels. Il s'agira d'aller dans l'arrière-boutique, dans l'arrière-salle, pour mieux concevoir ses formes narratives.

Mode d'enseignement

Cours théoriques

Évaluation

Évaluations semestrielles faites par les enseignants. Sont évalués l'investissement et la qualité de la réflexion sur les pratiques narratives.

Peinture

Enseignant : **Denis Laget**

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Concevoir la peinture comme un médium réfléchi ; entrevoir les liens entre pratiques et contenus.

Contenu

Visites d'ateliers

Mode d'enseignement

Discussion pratique et critique constante de la production contemporaine croisée avec une histoire de l'art plus ancienne ; remise en cause des points de vue et des pratiques des étudiant-e-s, etc.

Évaluation

Contrôle continu sur l'année et évaluation semestrielle fait par l'enseignant ; place de la documentation, capacité de curiosité, place du travail.

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : 90 h

Atelier d'écriture (Le Club)

Enseignant : **Éric Suchère**

Enseignement : **pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Facultatif

Objectifs

Utiliser l'écriture de manière créative que ce soit pour des projets plastiques (vidéo, performance, pièces sonores) ou de purs projets littéraires.

Contenu

Dans l'écriture, tout est possible : utiliser ses sms ou ses e-mails, parler de soi, de sa vie, des autres, exprimer ses émotions, sensations, convictions politiques... mais tout n'est pas intéressant. Alors, Le Club se propose, par une formule miracle, de transformer l'expression égotique et la banalité des sujets exprimés en de purs bijoux littéraires qui pourront s'insinuer dans des projets plastiques ambitieux, et parce que écrire c'est lire, d'établir

des passerelles avec les pratiques scripturales les plus contemporaines, d'adapter des protocoles d'un champ dans un autre, etc, et de choisir le bon club pour atteindre son objectif avec le plus de précisions possibles (car la perfection est dans le détail).

Mode d'enseignement

Cours théoriques et lectures.

Évaluation

Évaluations semestrielles faites par l'enseignant de travaux présentés lors du Club. Sont évalués l'investissement dans l'écriture et la qualité de la réflexion sur la pratique scripturale.

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : 50 h

Workshops – semaines pratiques et recherches

Enseignant-e-s : **équipe pédagogique de l'Esadse et intervenant-e-s extérieur-e-s**
 Enseignement : **théorique et pratique**
 Langue d'enseignement : **français et anglais**

Objectifs

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

Contenu

Selon programmation de workshops sur proposition des équipes pédagogiques.

Mode d'enseignement

Les workshops et les ateliers se déroulent lors des semaines ouvertes

inter-options et années (cf. calendrier pédagogique). Chaque projet a son mode de fonctionnement propre.

Évaluation

En fonction des projets, les enseignant-e-s référent-e-s et les personnalités invitées évaluent les étudiant-e-s 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

30 à 60 h par semaine de workshops

Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels

L'équipe pédagogique de l'option art
 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 du bilan de fin d'année
 Garantir l'adéquation entre les intentions du projet et la qualité des réalisations qui en découlent
 Acquérir une méthodologie de travail et perspective de la production d'un mémoire pour une éventuelle phase projet

Contenu

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.

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.

Mode d'enseignement

Travail en atelier. L'ensemble de la production en cours doit être présentée par les étudiant-e-s aux enseignant-e-s sous forme de rendez-vous individuels, dans les conditions nécessaires à sa compréhension. Il doit être accompagné du carnet de recherche, ainsi que de tous les documents produits en marge du travail. L'étudiant-e est soumis-e à un questionnement concernant l'articulation entre la théorie et la pratique de sa production plastique. Pour une pluralité de regards critiques, l'étudiant-e est invité-e à prendre au moins trois rendez-vous avec trois enseignant-e-s.

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.

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : 120 h par semestre

Présentation critique et formelle

L'équipe pédagogique de l'option art

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Donner à l'étudiant·e 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 projet, les aspects liés à l'approche critique et à la formalisation d'une production artistique ou créative sont déterminants dans l'élaboration du DNSEP. Ces exercices d'articulation doivent donner à l'étudiant·e 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·coordinateur·rice de l'option et de l'année.

Suivant un planning défini, les étudiant·e·s présentent leurs travaux au collège des enseignant·e·s 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

Semestre 7 : bilan de fin de semestre

Semestre 9 : 120 h

Enseignement spécifique et maquette pédagogique-année 4

Projet plastique : prospective, méthodologie, production

Espaces/récits

Enseignant : **Stéphane Le Mercier**
 Enseignement : **théorique et pratique**
 Langue d'enseignement : **français, lecture et traduction collectives de textes en anglais**
Commun avec la mention Espace

Objectifs

«Il semble vraiment que nous soyons arrivés au plus près de la rupture d'une chaîne de transmissions textuelles qui, en dépit d'effondrements et de difficiles reprises, avait duré plusieurs millénaires.» écrivait le paléographe Armando Petrucci (1932-2018).

Malgré tout - et Petrucci fut sensible à leur présence -, des écritures mineures s'exposent toujours dans les centres-villes (autocollants et affichettes, tags, tatouages et t-shirts, enseignes). Pour saisir leur inventio, il est nécessaire d'exercer à leur endroit un entrelacement critique et sensible.

Pratiquement, les étudiant-e-s sont invité-e-s à repérer et à étudier différentes qualités d'énonciations visibles/lisibles dans un espace circonscrit. Ces relevés font l'objet de traductions plastiques (sculpture, performance, imprimé).

Contenu

- Accrochage hebdomadaire d'un travail en cours, corrigé collectif.
- Apprentissage des formes conceptuelles et plastiques de l'exposition.
- Professionnalisation (définition d'un projet, espace documentaire)
- Préparation au DNSEP

Évaluation

Contrôle continu, accrochage collectif

Charge de travail
Semestre 7 : 90 h

Présentation intermédiaire du mémoire

Enseignant-e-s : **équipe pédagogique de l'option art**
 Enseignement : **théorique**
 Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

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

Contenu

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

La présentation comprend :

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

Mode d'enseignement

Des rendez-vous individuels avec le-la directeur-riche de mémoire doivent être planifiés entre le début du semestre et le bilan de fin de semestre.

Des rendez-vous à la médiathèque avec la bibliothécaire sont également envisagés.

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

Évaluation

Les documents demandés ci-dessus sont obligatoires au moment du bilan de fin de semestre.

Leur validation aux membres du jury de bilan permet l'octroi des crédits.

Charge de travail
Semestre 7 : bilan de fin de semestre

Approche professionnelle

Intervenant-e-s extérieur-e-s
 Enseignement : **théorique et pratique**
 Langue d'enseignement : **français et anglais**

Objectifs

Apporter des clés et des notions permettant d'appréhender le monde professionnel.

Contenu

Rencontre avec un-e professionnel-le du monde de l'art (galeriste, résidence d'artistes, médiateur...)

Rencontre avec un-e professionnel-le des aspects juridiques, droits d'auteurs, propriété intellectuelle
 Rencontre avec un-e professionnel-le sur les aspects statutaires et fiscaux
 Présentation des résidences et ateliers sur le territoire

Évaluation

Assiduité, participation.

Charge de travail
Semestres 7 et 9 : 25 h

Anglais

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

Objectifs

Poursuite du développement de l'expression orale et écrite
Accompagnement dans l'écriture d'un texte portant sur le projet personnel et projet de diplôme

Contenu

Approche de l'expression en anglais sur les projets personnels des étudiant-e-s, travail écrit et présentation orale

Rédaction d'un CV et lettre de motivation en anglais

Modes d'enseignement

Théorique et pratique (3 rendez-vous obligatoires par semestre).

Évaluation

Les évaluations sont faites sous forme de contrôles continus.

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : 30 h par semestre

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 à l'école, débutant-s ou faux-sses 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 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.)

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 et à l'acquérir des réflexes de correction.
3. Atelier présentation de travaux d'étudiant-e-s : le professeur procède à une correction immédiate et en direct qui permet aux étudiant-e-s 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 étudiant-e-s.

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

Semestres 7 et 9 : 24 h par semestre

Stage et mobilité internationale

Objectifs du stage

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

Contenu

Le rapport de stage doit être problématisé : il s'agit de mettre en perspective le contenu du stage avec le

parcours pédagogique et le champ de l'art et/ou du design exploré.

Il est fondamental de faire émerger les objectifs, les réalisations, les exercices et contraintes auxquels l'étudiant-e a été confronté-e et de mettre ces problématiques en résonance avec sa pratique personnelle. Les difficultés et les

déceptions sont parties intégrantes du rapport de stage si l'étudiant-e le désire. Le rapport est documenté et contextualisé (dessins préparatoires, reproductions de maquettes éventuelles, photos, documentations en tous genres, etc).

Modalités des stages en semestre de mobilité

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

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

Process de rendus

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

Formes/formats

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

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

Le format du rapport de stage doit également permettre d'intégrer toute la documentation nécessaire ou souhaitée pour accompagner le propos. Il doit comporter au moins 10 pages et au plus 20 pages.

Évaluation

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

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

Charge de travail

**Semestre 8 : 1 semestre
(12 semaines à temps plein)**

Mobilité internationale en école partenaire

Objectifs du semestre de mobilité

Confrontation des acquis de la phase programme vis-à-vis d'autres environnements et expériences ; découverte d'autres formes d'enseignement à l'étranger.

Contenu

En préparation de son départ pour une école partenaire, l'étudiant(e) établit avec celle-ci un learning agreement où figurent l'ensemble des cours qu'il ou elle a choisi et va suivre sur le semestre. Ce contrat doit prévoir au moins 30 crédits ECTS pour être équivalent à un semestre d'enseignement de master 1.

Mode d'enseignement

Pour un séjour à l'étranger dans un établissement supérieur d'enseignement artistique, l'étudiant doit faire valider ses 30 crédits auprès de l'établissement d'accueil.

Évaluation

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

Charge de travail

**Semestre 8 : 1 semestre
(12 semaines à temps plein)**

Atelier conception graphique mémoire

Enseignantes : **Juliette Fontaine, Marie-
Caroline Térénne**

Enseignement : **pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Afin de préparer au mieux la conception et mise en forme des mémoires, ces séances de travail en petits groupes permettent à l'ensemble des étudiant-e-s en 5e année de pouvoir produire des fichiers répondant aux contraintes d'édition et accéder en toute sérénité à l'équipement du pôle édition pour imprimer et façonner leurs mémoires (4 exemplaires) afin de le rendre à la date définie par la direction pédagogique.

Contenu

La 1re séance permet de rappeler les notions essentielles des outils utilisés pour la réalisation d'un ouvrage. Il y est évidemment question de choix de mise en page, grille, typographie, méthode de travail sous Indesign, papier, reliure, PDF... La deuxième séance permet de passer à l'étape d'optimisation des méthodes de travail sous Indesign, mais aussi de traitement de l'image numérique en vue de l'édition d'une iconographie.

Mode d'enseignement

L'organisation repose sur un système de deux demi-journées avec rotation toutes les 5 semaines afin d'accueillir en deux fois, 5 groupes d'une dizaine d'étudiant-e-s maximum.

Le format d'enseignement est celui d'un cours de pratique logicielle en salle informatique où les fondamentaux du logiciel Indesign sont rappelés, et où chaque étudiant-e travaille sur son mémoire personnel.

Évaluation

Contrôle continu du travail par l'enseignant-e référent-e.

Charge de travail
Semestre 9 : 150 h
