

Livret de cours Année 4 et 5 Phase projet Option design Esadse 2020-2021

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

Cité
du
design
◀▶

Saint-Étienne/
L'expérience design/

SEM
SAINT-ÉTIENNE
la métropole

Loire
LE DÉPARTEMENT

La Région
Auvergne-Rhône-Alpes

MINISTÈRE
DE LA CULTURE
L'Institut
français
d'architecture

Casino
SAINT-ÉTIENNE

SIGVARIS
GROUP

sonepar
SAINT-ÉTIENNE

Weiss
SAINT-ÉTIENNE

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

SAINT-ÉTIENNE
HORS
CADRE

Les formations DNSEP design visent à former des professionnel-le-s autonomes prêt-e-s à entrer sur le marché du travail avec un profil riche au niveau culturel, technique et formel qui leur permette d'être à l'aise avec des demandes et commandes multiples et protéiformes. Il s'agit aussi de préparer les étudiant-e-s à un positionnement d'auteur sur des sujets qui leur sont propres et qui sont souvent dans la continuité de leur projet de diplôme.

Les équipes de recherche de l'Esadse et de la Cité du Design (avec le RandomLab, le laboratoire IRD (Images-Récits-Documents), le Deep Design Lab, le laboratoire Design des Instances ainsi que les Units « Everyone can design, even designers » et Déconstruction de Segments Techniques) constituent des espaces ressources pour les étudiant-e-s dont les projets correspondent aux axes de recherche développés.

Le second cycle en design à l'Esadse (phase projet en 2 ans) présente, au-delà de la nécessaire approche ouverte, transversale et englobante que la discipline impose tant elle touche un grand nombre de mécanismes sociétaux, productifs et économiques, trois mentions en DNSEP : Objet, Média et Espace.

Enseignements spécifiques et maquette pédagogique DNSEP Objet

Coordinatrice : **Elizabeth Guyon**

En master 1 et 2, la mention "Objet" accompagne chaque étudiant-e sur un projet de recherche et de conception. Le mémoire et le projet plastique de fin d'étude en sont l'aboutissement.

Au cours de ces deux années, la mention "Objet" propose des projets portés par les enseignant-e-s du master. Ces projets, développés à l'échelle de la main et du corps, se déploient dans l'univers domestique, dans l'espace public, dans les espaces professionnels publics et privés, ou encore dans les lieux culturels. L'usager-praticien est au cœur de la conception. À chaque étape du projet se pose la question du "rendre réel", de la faisabilité, des processus de mise en œuvre et de fabrication.

Les projets s'insèrent dans les contextes complexes de la production industrielle et de la commande tant privée que publique. Pour autant, ils privilégient la dimension prospective et la réflexion éthique.

Un certain nombre de ces projets sont proposés dans le cadre de "partenariats extérieurs" avec des entreprises et des institutions ainsi que sous la forme de concours. C'est l'occasion d'aborder les notions de marketing, d'ingénierie, de coûts de production mais aussi de contrats et de propriété intellectuelle, de la relation au commanditaire, etc. Ces projets ont pour objectif de permettre aux étudiant-e-s :

- de développer des méthodologies de projet pertinentes, créatives et personnelles face à des contextes complexes ;
- de trouver un axe personnel, une voie d'expression que chacun pourra pratiquer ensuite dans le cadre plus contraint d'une pratique réelle.

En parallèle, les étudiant-e-s se dotent des moyens de documenter et de communiquer leurs projets auprès des commanditaires, des éditeurs, des institutions, des galeries et des fabricants. La liberté du cadre pédagogique dispensé dans cette mention est propice à la recherche et à l'expérimentation technique et intellectuelle.

L'objectif est de faire des étudiant-e-s des concepteurs en capacité de dialoguer avec les commanditaires. Dans le cadre de la réflexion générale et partagée autour des transitions économiques, écologiques, sociétales et éthiques à opérer, il s'agit de permettre aux futurs designers de participer à l'analyse des besoins et à l'élaboration de la commande, notamment dans le domaine public et des biens communs.

Maquette pédagogique année 4 mention Objet

	ECTS S7	ECTS S8
Semestre de mobilité		
Stage ou école partenaire		30
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		
Méthodologie d'initiation à la recherche (T. Kazi-Tani) Séminaire « Design, en théorie(s) » (T. Kazi-Tani) Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche : 1 laboratoire au choix		
- Images-Récits-Documents (IRD) - Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM) - Random(Lab), Deep Design Lab, Design des Instances - Unit : Everyone can design, even designers - Unit : DST Unit (Déconstruction de Segments Techniques)	8	
Suivi du mémoire, Présentation intermédiaire du mémoire (bilan semestriel)		
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	
Projet plastique : prospective, méthodologie, production		
Projets prospectifs, en partenariat, concours » (D. Coueignoux, R. Dogniaux, B. Graindorge, E. Guyon, M. Lepetitidier, C.Marx) Suivi de projet Workshops – semaines pratiques et recherches Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels Présentation critique et formelle, qualité plastique (bilan semestriel)		
	18	
Approche professionnelle	2	
Langue étrangère		
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1	
Récapitulatifs des crédits	S7	S8
Semestre de mobilité		30
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	
Projet plastique : prospective, méthodologie, production	20	
Langue étrangère	1	
Total	30	30

Maquette pédagogique année 5 mention Objet

Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	ECTS S9	ECTS S10
Méthodologie de la recherche (T. Kazi-Tani) Séminaire « Design, en théorie(s) » (T. Kazi-Tani)	18	
Suivi de mémoire-atelier conception graphique mémoire Initiation à la recherche (choix d'un laboratoire obligatoire) : - Images-Récits-Documents (IRD) - Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM) - Random(Lab), Deep Design Lab, Design des Instances)	11	
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1	
Approche professionnelle	1	
Mise en forme du projet personnel		
Projets prospectifs, en partenariat, concours (D. Coueignoux, R. Dogniaux, B. Graindorge, E. Guyon, M. Lepetitidier, C.Marx) - Workshops - semaines intensives (optionnels) - 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		
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	S9 20	S10
Mise en forme du projet personnel	10	
Épreuves du diplôme		30
Total	30	30

Enseignements spécifiques et maquette pédagogique DNSEP Média

4e année

**Projet plastique : prospective,
méthodologie, production-année**

5e année

Mise en forme du projet personnel

Coordinateur : **Damien Baïs**

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

L'étudiant choisit parmi les enseignements de la mention Média des majeurs qui formeront l'ossature de son parcours et détermineront les orientations de son projet de recherche personnel.

Interrogeant les enjeux contemporains du graphisme, de l'image et des moyens de transmission, des rapports entretenus avec les langages, évoluant des nouveaux modes de production aux humanités numériques, de l'information multi-supports à l'Internet des objets, de la data visualisation à la robotique, la mention Média ouvre à des métiers de designers qui réinterrogent leur pratique dans ce contexte.

Maquette pédagogique - année 4 Mention Média

Semestre de mobilité	ECTS S7	ECTS S8
Stage ou école partenaire		30
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		
Méthodologie d'initiation à la recherche (T. Kazi-Tani) Séminaire « Design, en théorie(s) » (T. Kazi-Tani) Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche : 1 laboratoire au choix - Images-Récits-Documents (IRD) - Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM) - Random(Lab), Deep Design Lab, Design des Instances	8	
Suivi du mémoire (D-O. Lartigaud et directeur.trice de mémoire), Présentation intermédiaire du mémoire (bilan semestriel)		
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	
Projet plastique : prospective, méthodologie, production		
Be a média (atelier graphisme) - JC Paillason Atelier graphisme (M.Lepetitdidier-Denis Coueignoux) Atelier numérique (F. Brument, D. Baïs) Projets en concours et partenariats Workshops – semaines pratiques et recherches Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels Présentation critique et formelle, qualité plastique (bilan semestriel)	18	
Approche professionnelle	2	
Langue étrangère		
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1	
Récapitulatifs des crédits	S7	S8
Semestre de mobilité		30
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	
Projet plastique : prospective, méthodologie, production	20	
Langue étrangère	1	
Total	30	30

Maquette pédagogique - année 5 mention Média

Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	ECTS S9	ECTS S10
Méthodologie de la recherche (T. Kazi-Tani) Séminaire « Design, en théorie(s) » (T. Kazi-Tani)	18	
Suivi de mémoire-atelier conception graphique mémoire Initiation à la recherche (choix d'un laboratoire obligatoire) : - Images-Récits-Documents (IRD) - Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM) - Random(Lab), Deep Design Lab, Design des Instances)	11	
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1	
Approche professionnelle	1	
Mise en forme du projet personnel		
Atelier graphisme (M.Lepetitdidier-Denis Coueignoux) Atelier numérique (F. Brument, D. Baïs) Suivi de projet numérique Projets en concours et partenariats Workshops – semaines intensives Présentation critique et formelle, Qualité plastique * optionnels	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 spécifiques et maquette pédagogique DNSEP ESPACE

Coordinateur : **Olivier Lellouche**

Le DNSEP mention Espace accueille des étudiant-e-s pour lesquels la création d'objets, de sculptures ainsi que de situations est étroitement liée au questionnement spatial : qu'est-ce qu'un site ? La création est-elle nécessairement circonstanciée ? Comment définir les espaces ? Par leurs qualités matérielles, leur imaginaire, leur usage ? Qu'entend-on par espace public ?

L'espace est compris ici en tant que milieu et ses catégorisations possibles (espace naturel, construit, habité, fictionné, scénographié) sont des outils pour activer ces questionnements. Chaque étudiant-e est ainsi amené-e à penser l'espace comme une condition originale de production. Les projets sont menés jusqu'à l'échelle de la micro-architecture ou de la scénographie d'exposition.

La mention Espace offre un ensemble d'outils théoriques et esthétiques fondés sur des échanges interdisciplinaires au sein de l'école et sur le développement de projets en partenariat avec des structures extérieures, des lieux de production et de diffusion et des territoires. Il s'agit de former des designers et des artistes sensibles aux écritures collectives qui puissent développer une écriture personnelle par activation d'un espace de création contemporain où s'affirme une poïétique sensible et engagée. En fonction des années, des enseignant-e-s et des sujets, l'espace est appréhendé dans sa multiplicité. Tous les cours et ateliers en art et en design sont communs aux étudiant-e-s des deux options (Art et Design). La prise en considération de la complexité (au sens de densité, de richesse) de la définition de l'espace dans une pratique (espace d'usage, espace contextuel, espace physique, espace relationnel) est centrale. Il s'agit ici de renforcer sa posture de créateur-trice en tant que designer par le dialogisme, l'altérité et l'expérience de la contradiction.

Les sujets proposés par l'équipe pédagogique sont à entendre comme des points de départ pour nourrir une pratique autonome de recherche, afin d'identifier la façon dont un sujet s'articule à sa pratique.

Maquette pédagogique année 4 Mention Espace

	ECTS S7	ECTS S8
Semestre de mobilité		
Stage ou école partenaire		30
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts		
Méthodologie de la recherche (T. Kazi-Tani) Séminaire « Design, en théorie(s) » (T. Kazi-Tani)		
Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche - 1 laboratoire au choix : - Images-Récits-Documents (IRD) - Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM) - Random(Lab) - Deep Design Lab - Design des Instances	8	
Théorie critique des formes urbaines (K. Mokaddem) Suivi du mémoire, Présentation intermédiaire du mémoire (bilan semestriel)		
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	
Projet plastique : prospective, méthodologie, production		
Café électrique (O. Lellouche et S. Le Mercier) Atelier Espace (O. Lellouche, C. Marx) Design (Sur la route) (E. Becquemin) Espaces Récits (S. Le Mercier) Une sculpture est un objet parmi d'autres (E. Perotto) Workshops - semaines pratiques et recherches Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels Présentation critique et formelle, qualité plastique (bilan semestriel)	18	
Approche professionnelle	2	
Langue étrangère		
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1	
Récapitulatifs des crédits	S7	S8
Semestre de mobilité		30
Initiation à la recherche, suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts	9	
Projet plastique : prospective, méthodologie, production	20	
Langue étrangère	1	
Total	30	30

Maquette pédagogique année 5 Mention Espace

Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	ECTS S9	ECTS S10
Méthodologie de la recherche (T. Kazi-Tani) Séminaire « Design, en théorie(s) » (T. Kazi-Tani)	6	
Suivi de mémoire-atelier conception graphique mémoire Initiation à la recherche (choix d'un laboratoire obligatoire) : - Images-Récits-Documents (IRD) - Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM) - Random(Lab), Deep Design Lab, Design des Instances)	11	
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	
Anglais ou français langue étrangère (FLE)	1	
Approche professionnelle	1	
Mise en forme du projet personnel		
- Café électrique (O. Lellouche et S. Le Mercier) - Atelier Espace et suivi individuels - Sur la route (2) : Sculpture d'usage et objet performé (E. Becquemin et E. Perroto) - Espaces Récits (S. Le Mercier) - Workshops - semaines intensives - Présentation critique et formelle, Qualité plastique, mise en place et accrochage (bilan de fin de semestre)	10	
Épreuves du diplôme		
Mémoire		5
Travail plastique		25
DNSEP		30
Récapitulatifs des crédits		
Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)	S9 20	S10
Mise en forme du projet personnel	10	
Épreuves du diplôme		30
Total	30	30

Enseignements transversaux aux différentes mentions (années 4 et 5)

Semestre de mobilité internationale

Stage

Objectifs du stage professionnel

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

Contenus

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 les 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 font 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 : 31 janvier au plus tard

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

Process de rendu

Le rapport de stage est envoyé à l'enseignant-e référent-e 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 d'abord un retour d'expérience problématisé sous une forme écrite. Le format du rapport de stage doit également permettre d'y intégrer toute la documentation nécessaire ou souhaitée pour accompagner le propos : il doit comporter au moins 10 pages et au plus 2 pages.

Évaluation

Le rapport de stage est obligatoire pour tout stage effectué au Semestre 7, quelle que soit sa durée. L'étudiant-e est évalué-e 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 et 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 celui-ci un learning agreement, où figurent l'ensemble des cours qu'il-elle a choisi et va suivre sur le semestre. Ce contrat doit prévoir 30 ECTS minimum pour permettre l'équivalence à un semestre d'enseignement de niveau master 1.

Évaluation

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

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)**

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

Méthodologie d'initiation à la recherche

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

Objectifs

Ce cours vise à accompagner les étudiant.e-s dans la construction d'outils de recherche, d'écriture et de réflexion méthodiques, afin de faire émerger la singularité de leurs questions et de leur positionnement de praticien.ne.
 Les horizons visés sont multiples, d'ambition et de temporalité différentes : il s'agit de préparer et d'accompagner le mémoire de 5e année, mais aussi de familiariser les étudiant.e-s avec des pratiques de consignation, d'hypothèses et de recherches qui peuvent nourrir une pratique réflexive de recherche-design.
 Contenu et mode d'enseignement
 Le travail démarre en 4e année, sous la forme de travaux pratiques et de travaux

dirigés de recherche documentaire, d'éditorialisation, d'ateliers d'écriture, d'analyse et de commentaire critique, etc. Il se poursuit en 5e année sous la forme de travaux dirigés personnalisés qui ponctuent la rédaction du mémoire. Cours théoriques magistraux, projections et travaux de terrain. Exercices et sujets proposés sous forme d'expérimentations écrites et visuelles, de dissertations, d'exposés, etc.

Évaluation

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

Charge de travail
Semestres 7 et 9 : 80 h par semestre

Séminaire "Design, en théorie(s)"

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

Objectifs et contenu

Ce séminaire tente de circonscrire les enjeux idéologiques, éthiques, philosophiques et esthétiques du design en tant que pratique corrélée à la production industrielle, et engagée dans l'organisation « esthétique-biopolitique » de cette production. Influencé par la théorie critique, les cultural studies et la philosophie des techniques, il tentera d'articuler des textes théoriques et conceptuels avec des documents issus de la pratique réflexive du design. La bibliographie choisie se fonde sur des textes dont les contextes d'écriture et de diffusion sont à la fois hétérogènes, mais dont l'hétérogénéité est l'objet même d'une réflexion méthodologique sur ce qu'est un « texte » sur/pour/en design. Cette mise en tension de registres de discours permet, in fine, de se questionner sur le rôle du texte

pour le design et les designers, et de questionner la nature des régimes de savoir/pouvoir au sein desquels celui-ci est pris.

Mode d'enseignement

Chaque séance s'organise autour d'une lecture analytique et critique de deux textes, l'un « canonique », l'autre « manifeste ». Une partie de la séance, dédiée à la remédiation, s'attachera à accompagner les 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.

Évaluation

Les crédits de cette unité d'enseignement sont attribués sous la forme d'un contrôle continu basé sur une évaluation régulière, écrite et orale.

Charge de travail
Semestres 7 et 9 : 50 h par semestre

Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche

Enseignant-e-s : **Equipe enseignante**
Enseignement : **théorique obligatoire**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs et contenus

Le séminaire réunit tou-te-s 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 tous 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 design, et de proposer un accompagnement méthodologique ouvert à la préparation et à l'écriture du mémoire de recherche. Le séminaire – qui réunit tous les étudiant-e-s et enseignant-e-s des options art et design concerné-e-s par le mémoire de recherche – aborde de manière ouverte et concertée les questions de méthodologie générale qui regardent tous les étudiant-e-s de 4e et de 5e année, indépendamment de la spécificité de leurs mémoires respectifs. Le séminaire donne l'occasion aux étudiant-e-s :

1) 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,
2) 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 du contexte du mémoire dans les écoles d'art et de design ;
- Formes possibles du mémoire ;
- Documentation et recherche bibliographique ;
- Recherche iconographique ;
- Problématisation, problématique et définition d'un sujet d'étude ;
- Constitution d'un corpus d'étude ;
- Outils méthodologiques de l'analyse et 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 de 5e et 6e année.

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 par 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.

Contenus

Le Laboratoire Images - Récits - Documents est un des espaces spécifiques de recherche dans l'école. Sa démarche d'enseignement et de recherche se fonde sur :
Une pratique d'écriture-image qui passe par une réévaluation de la notion de texte
Une pratique d'investigation du réel par la mise en place de réseaux d'images qui interrogent les systèmes d'organisation des représentations : la collection, l'anthologie, les réseaux numériques d'image, etc.
Une pratique documentaire : degré et statut des images pour déterminer des formes du réel

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

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

Mode d'enseignement

Intervention thématique sur des problématiques et des pratiques d'images

Les séances de travail sont consacrées aux pratiques individuelles de la recherche au sein du laboratoire et ont pour but de développer l'autonomie des 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 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 ?
- L'art contemporain, a-t-il défini un nouveau mode qui lui serait spécifique ?

Les séances seront construites à partir des thèmes de recherche du LEM, à savoir les pratiques picturales et les postérités contemporaines d'Arts and Crafts. Elles se nourriront également des travaux des 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 intervenants extérieurs (artistes, designers ou théoriciens) pourront être sollicités ponctuellement à titre d'expertise. L'équipe pluridisciplinaire ainsi constituée expertisera le réel de la production artistique actuelle et émergente, et ce, dans l'ensemble

de ses champs d'application (danse, architecture, cinéma, littérature, théâtre, musique, arts plastiques...), afin de formuler une définition actuelle des modernités en œuvre, à l'œuvre et dans l'œuvre. Par un processus d'expérimentation en retour, cette définition sera confrontée à des dispositifs expérimentaux (production, expositions...) conçus comme des prototypes à même de renouveler les pratiques quotidiennes. Les différents acteurs de cette modernité seront invités à définir des prospectives et perspectives sur celle-ci. Ils s'attacheront à élaborer des schèmes heuristiques à même de fournir des concepts opératoires applicables à d'autres champs d'expression ou de production d'objets que ceux dont ils sont originaires. Cette transversalité permettra d'envisager la modernité, non comme simple objet d'étude, mais comme une boîte à outils, à la fois inscrite dans une réalité cognitive et envisagée comme devenir possible d'un écosystème de l'art en constante évolution.

Modes d'enseignement

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

Évaluation

Participation, assiduité

Charge de travail

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

Laboratoire Random

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

Assistant-e-s et technicien-ne-s associé-e-s : **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 3, etc.

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

Divers sujets sont étudiés au Random(lab) selon la méthode suivante : un travail de documentation préalable suivi d'une analyse des productions existantes ; un temps consacré à la compréhension des enjeux du domaine

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

Modes d'enseignement

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

Évaluation

Participation, assiduité

Charge de travail

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

Deep Design Lab

Explorations profondes des matérialités et des représentations visuelles de l'Anthropocène
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 l'établissement 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.

Le Deep Design Lab 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 ou 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. DDL 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 et 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'Homme. 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, de rencontres, séminaires et colloques

Évaluation

Participation, assiduité

Charge de travail S7 et S9 : variable en fonction de la programmation du laboratoire

Design des Instances

Exploration tridimensionnelle d'une représentation citoyenne et démocratique

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 de fait la représentation

civile telle qu'elle s'opère sous ses propres conditions d'expression. 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.

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 représentations (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 région 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 d'agir démocratique 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, de rencontres, séminaires et colloques

Évaluation

Participation, assiduité

Charge de travail

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

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 thématique « Working promise » étudiée lors de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne 2017), 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 méthodologie 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 de clarifier la problématique de son mémoire de 5e année.
Garantir l'adéquation entre les intentions du projet et la qualité des recherches qui en découlent.

Acquérir une méthodologie de travail pour permettre les phases de recherches liées à l'écriture du mémoire.

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 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 référent.

Charge de travail

Semestre 7 : 150 h Semestre 9 : 100 h

Présentation intermédiaire du mémoire (AN4)

Enseignant-e-s : **les équipes pédagogiques de l'option design et de la mention Espace**

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 par le directeur ou la directrice de mémoire, de poursuivre ses recherches et la structuration et l'écriture de son mémoire afin de pouvoir l'imprimer entre octobre et mi-novembre, durant le 1er semestre de la 5e année.

Contenus

L'étudiant présente l'avancée de son mémoire au moment du bilan de fin de semestre 7. La présentation comprend :

- une bibliographie,
- un plan général,

- une problématique claire,
- une note d'intention.

Modes d'enseignement

Des rendez-vous individuels avec le directeur ou la directrice 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.

Atelier conception graphique mémoire

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

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 de 5e année de pouvoir produire des fichiers répondant aux contraintes d'édition et d'accéder en toute sérénité à l'équipement du pôle édition pour imprimer et façonner leurs mémoires (4 exemplaires), et 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

et PDF. La deuxième séance permet de passer à l'étape d'optimisation des méthodes de travail sous In Design, 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 tous les 5 semaines permettant d'accueillir 2 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 de 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

Cycle de conférences

Culture générale et pensée contemporaine

Les conférences sont proposées par l'équipe pédagogique

Enseignement : **théorique**

Langue d'enseignement : **français ou anglais**

Objectifs

Offrir à tous les étudiant-e-s en art et en design la possibilité de découvrir et de rencontrer différent-e-s intervenant-e-s du champ de l'art et du design.

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.

Séminaire approche professionnelle Intervenants extérieurs

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **français et anglais**

Objectifs

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

Contenus

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

Rencontre avec un-e professionnel-e des aspects juridiques, droits d'auteurs, propriété intellectuelle
Rencontre avec un-e professionnel-e 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 par semestre

Anglais

Enseignante : **Marie-Anne Pearce**

Enseignement : **théorique et pratique**

Langue d'enseignement : **anglais**

Objectifs

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

Contenus

Approche de l'expression en anglais sur les projets personnels des 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 contrôle continu.

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 étrangers en échange

ERASMUS ou nouveaux à l'école, débutants ou faux débutants, à se repérer dans la ville et à acquérir les moyens de communication de la vie quotidienne. Pour les plus avancés, 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

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

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

Des exercices pratiques écrits et oraux description, caractérisation, fonctions, utilisation, problèmes et résolution de problèmes relatifs à des objets divers (ustensiles, outils, meubles, etc.).

Contenu avancé

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

Aider les étudiant-e-s à mieux présenter leurs travaux. Formaliser la connaissance du système de la langue et l'acquisition des réflexes de correction.

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.

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

Workshops

L'équipe pédagogique de l'Esadse et intervenants extérieurs

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

Objectifs

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

Contenus

Selon programmation de workshops 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

Présentation critique et formelle

Les équipes pédagogiques de l'option design et de la mention Espace

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 et lui permettre de mesurer l'importance de formalisation d'une pratique créative.

Contenus

Dans le cadre de la phase projet, les aspects liés à l'approche critique et à la formalisation d'une production artistique ou créative sont déterminants dans l'élaboration du DNSEP. Ces

exercices d'articulation doivent donner à l'étudiant-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-e coordinateur-trice 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

Contrôle continu et évaluation collective du travail par l'équipe pédagogique sur la qualité du travail présenté, sa

quantité, ainsi que sur la cohérence de l'articulation critique et formelle lors du bilan de fin de semestre. Une attention particulière sera accordée à l'examen du carnet de recherche.

Charge de travail

Semestre 7 : bilan de fin de semestre

Semestre 9 : 120 h

Enseignements spécifiques - DNSEP Objet Projets prospectifs, en partenariat et sous forme de concours

Projet plastique : projet prospective, méthodologie, production (AN4) Mise en forme du projet personnel (AN5)

Enseignant·e·s : **Denis Coueignoux, Rodolphe Dogniaux, Benjamin Graindorge, Elizabeth Guyon, Michel Lepetitdidier, Christophe Marx**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs :

On entend par "objet", un artefact plus ou moins complexe à l'échelle de la main ou du corps qui peut faire appel tant à l'artisanat d'art qu'aux processus industriels ou aux technologies digitales, et qui implique des usages et un contexte d'utilisation spécifique, un mode de diffusion confidentiel autant que de masse, et des commanditaires tant publics que privés.

Capacité à mener un projet d'objet dans sa conception et sa définition formelle en rapport avec l'environnement actuel des différents modes de production et de diffusion (galeries, éditeurs, industriels, institutionnels). Devenir des concepteur·trice·s en capacité de dialoguer avec les commanditaires. Dans le cadre de la réflexion générale et partagée autour des transitions économiques, écologiques, sociétales et éthiques à opérer, il s'agit de permettre aux futur·e·s designers de participer à l'analyse des besoins et à l'élaboration de la commande, notamment dans le domaine public et des biens communs. Habituer les étudiantes et étudiants à travailler en équipes à partir de projets identifiés.

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

Dans le cadre spécifique des concours et partenariats :

- Favoriser l'émulation propre aux modes opératoires des concours.
- Faciliter les liens aux entreprises dans la perception des problématiques industrielles.
- Insister sur la constitution de dossiers de présentation de projet à destination d'une entreprise.

Contenu :

Liste des projets annoncés en début d'année.

Méthodologie

- Phase de recherche et conceptualisation du projet
- Définir les enjeux liés aux contraintes de conception selon les types d'espaces et les usages concernés, mais aussi selon des positionnements éthiques liés aux modes de production et aux questionnements sociaux et environnementaux actuels. Élaboration d'un objet dans sa définition formelle et constructive
- Élaboration et conception d'un cahier des charges. Utilisation de techniques de fabrication contemporaine ou spécifique
- Fabrication de maquettes ou prototype
- Élaboration d'un cahier des charges conjointement avec le commanditaire. Conception de documents techniques permettant à l'entreprise partenaire de réaliser des prototypes s'il y a lieu.

Une attention particulière sera portée à la qualité des présentations tant orales que graphiques et mix-média lors des étapes successives de rendus en présence des étudiant·e·s et des enseignant·e·s.

Mode d'enseignement

Travail en mode projet avec séances d'atelier/workshop et rendus collectifs, rendez-vous individuels et suivis en relation étroite avec les ateliers et les pôles de l'école.

Évaluation

Assiduité, implication, engagement, qualité des propositions
L'évaluation est collégiale et a lieu lors de rendus collectifs en présence des enseignant·e·s et, quand il y a lieu, des chefs d'atelier, des responsables de pôle et des représentant·e·s des entreprises ou institutions partenaires.

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : 270 h par semestre

Atelier graphisme

Enseignants : **Denis Coueignoux, Michel Lepetitdidier**

Enseignement : **pratique obligatoire**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Affirmer une pratique et développer une recherche personnelle et approfondie, formuler et médiatiser les problématiques tant esthétiques que sociétales en les inscrivant dans le champ du design graphique.

Contenus

Le travail se fera autour d'une articulation, histoire et enjeux actuels dans la pratique du design graphique, et le développement et la construction de votre projet personnel. L'enjeu est d'affirmer ses engagements et de les inscrire pleinement dans le champ d'une discipline avec le regard du ou de la praticien-ne.

Mode d'enseignement

Rendez-vous individuels, tables rondes et corrections en groupes. Les deux professeurs suivent l'ensemble des étudiant-e-s inscrit-e-s.

Évaluation

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

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : 90 h par semestre

Atelier numérique

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

Enseignement : **pratique obligatoire**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

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

Contenu

À partir de diverses expériences menées dans le domaine du design, ce cours proposera d'utiliser des moyens de production numériques en concordance avec des savoir-faire techniques plus anciens (céramique, bois, etc.). Même si les outils numériques contemporains peuvent être considérés comme des moyens de production autonomes, il est intéressant d'étudier en quoi ils peuvent accompagner des pratiques artisanales depuis longtemps maîtrisées. Le but de ce séminaire

étant moins une recherche d'innovation technique qu'une réflexion sur la mise au point de process complémentaires entre outils/apprentissages anciens et récents.

Mode d'enseignement

Rendez-vous individuels, tables rondes et corrections en groupes.

Évaluation

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

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : 90 h par semestre

Enseignements spécifiques - DNSEP ESPACE

Café électrique

Enseignants : **Olivier Lellouche et Stéphane Le Mercier**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Ajuster les écritures plastiques aux cultures savantes et populaires du moment (urbanisme, architecture, média, visual studies).

Maîtriser les conditions matérielles (maquettes, dessins préparatoires, rapport temps/espace, partenariat technique, coût de fabrication, documentation photographique, exposition, stockage) nécessaires à l'élaboration d'une pratique.

Contenu

Présentations de travaux achevés ou en cours réalisation.

Les étudiant-e-s présent-e-s sont invité-e-s à prendre la parole : curiosité et vivacité conseillées.

Mode d'enseignement

Sessions collectives

Évaluation

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

Charge de travail

Semestre 7 et 9 : 30 h par semestre

Atelier Espace

Enseignant : **Olivier Lellouche**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

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

Contenu

Les étudiant-e-s travaillent en groupe transversaux sur différents projets liés. Ci-après un descriptif des sujets proposés :

> Dream Machine Dans le cadre de la Biennale Internationale de Design 2021

Apprendre de leurs rêves

Les écoles sont des lieux jamais quittés où restent les rêves. Qui rêve du futur aujourd'hui ? Qui s'emploie à l'imaginer ? Les enfants, la jeunesse, tous ceux qui, depuis des écoles multiples, matérialisées ou diffuses, ne passent pas un jour sans apprendre quelque chose et l'employer pour une pensée ou un projet. La Dream Machine est le moteur de l'exposition. C'est un serveur, un réseau infini de circulation dans les expériences et les savoirs. Les hôtes de la Dream Machine y mettront des images du monde. Ce sont des vestiges des sociétés industrielles, mais aussi la vision de ce qui est nouveau et qui croît, les idées, les espoirs, les résistances, tout ce

qui germe dans l'intense activité de réinvention des écoles et de l'apprentissage.

La Dream Machine est un lieu pour apprendre, et c'est une école de la création. Elle redessine des modes de vie. Elle réveille l'attention au vivant. Elle entraîne à prendre soin de soi, des autres et de la planète. Elle nous rend capables de nous projeter dans le futur autrement que par la conquête et la domination, par les solidarités, les savoirs et l'imagination.

Tout au long de la préparation de l'exposition, les étudiant-e-s de l'Esadse et du CRI dessineront la Dream Machine. C'est une école idéale que les hôtes de l'exposition pourront ainsi habiter. On s'y attelle aux défis. On y prend conscience de soi, tout en trouvant les moyens d'agir et de fabriquer des futurs. Cette fabrique, nous l'appellerons "refuturation", car elle innerve des chemins et vivifie la prospective.

> Foyer de l'Esadse Avec les années 1 à 6 (avec Christophe Marx)

Le projet de ce nouveau lieu, entre le saloon et les maisons démontables de Jean Prouvé, permettra d'aborder plusieurs facettes du design : de l'étude d'une structure porteuse (en ayant une conscience éclairée de l'économie des matériaux et des moyens industriels), le dessin des différents agencements, du mobilier et des différents éclairages, jusqu'à la mise en place d'une programmation régulière et pointue gérée par les associations étudiantes (cinéclub, concerts, lectures, performances, fête de début et de fin d'année, etc.).

Mode d'enseignement

Sessions collectives de travail et de recherche

Évaluation

L'évaluation se fait tout au long du semestre au vu des réalisations, de l'assiduité et de l'investissement personnel des étudiant-e-s, ainsi que de leur engagement au sein du groupe de travail.

Charge de travail
Semestre 7 et 9 : 30 h

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

Enseignant : **Kader Mokaddem**
Enseignement : **théorique optionnel**
Langue d'enseignement : **français-anglais**

Objectifs

Élaborer une série d'images
Éditer un recueil d'images

Contenus

L'atelier-cours engage une pratique et une production d'images territorialisées. Il s'agit de construire un système de représentation-image d'un espace donné (en l'occurrence le territoire stéphanois) pour en construire une conception : comment l'image rend-elle compte des différentes échelles du territoire ? Comment institue-t-elle une compréhension du territoire ? Comment devient-elle une norme du territoire ? Ces thèmes permettent de comprendre le rôle des pratiques artistiques dans la perception et la relation au monde. Le travail des étudiant-e-s sera au cœur de la construction des analyses.

Mode d'enseignement

Cours collectifs et rendez-vous individuels
Cours commun pour les étudiant-e-s de l'année 4 et 5 au premier semestre le cours est commun avec le master Espaces Publics et Ambiance (EPAM) dispensé à l'université Jean Monnet et à l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Saint-Étienne (ENSASE)
Les séances se déroulent le premier mardi de chaque mois.

Évaluation

Évaluation continue
Participation aux travaux
Restitutions régulières
Mise en forme des images

Charge de travail
Semestre 7 : 20 h

Études critiques et esthétiques de l'urbain

Enseignant : **Kader Mokaddem**
Enseignement : **théorique**
Langue d'enseignement : **français et anglais**

Contenu et objectifs

Le cours se construit comme un séminaire avec des sessions autonomes. Il s'agit de déployer des outils de pensée pour concevoir la situation des espaces dans le cadre spécifique de la ville en relevant toutefois que la notion de ville se désagrège peu à peu au profit d'une conception urbaine de l'espace. L'urbain constitue un croisement des différentes perspectives des logiques des politiques de la ville. L'urbain, comme territoire, permet d'appréhender la constitution et les dispositifs produits pour développer des formes spécifiques du sensible. Les séances visent toutes à revenir à cette notion de « sensible urbain » et à l'interroger selon différentes modalités. Le rôle des thèses des urban studies, des visual studies (à la suite du spatial

turn) serviront d'appui dans l'analyse de la structuration des perceptions esthétiques des espaces urbains. Il sera également question de la ville comme appareil technique de construction de sensibles partagés par les aménagements.

Mode d'enseignement

Cours magistraux avec une séance de travail commun

Évaluation

Présence et participation active
Remise d'une enquête sur un territoire dont les modalités de présentation sont construites lors de la première séance avec les étudiant-e-s.

Charge de travail
Semestre 7 : 25 h

Bibliographie sommaire indicative. Une liste de référence plus précise sera remise au premier cours.

Marc Berdet Fantasmagories du capital, l'invention de la ville marchande Zones, La Découverte, Paris 2013

Cécile Croce, dir., L'art des villes, Figures de l'art n°31 Presses Universitaires de Pau, Pau 2016

Gilles Deleuze Mille plateaux (plateaux 12 à 14) Les éditions de Minuit Paris 1980

Vilém Flusser La civilisation des médias, Circé, Belval 2006

David Harvey paris, capitale de la modernité Les prairies ordinaires, Paris 2012

Olivier Mongin La condition urbaine, la ville à l'heure de la mondialisation Points Essais

Gunnar Olsson, Abysmal, a critique of cartographic reason, The university of Chicago Press, Chicago & London 2007. Seuil Paris 2005.

Georg Simmel, Les grandes villes et la vie de l'esprit, suivi de Sociologie des sens, Petite bibliothèque Payot, Paris 2013.

Edward Soja Thirdspace: Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places. Oxford: Basil Blackwell. 1996.

Paolo Virno L'usage de la vie et autres

sujets d'inquiétude L'éclat poche Paris 2016

Robert Venturi et Denise Scott Brown L'enseignement de Las Vegas Mardaga Bruxelles 1987

Bertrand Westphal Le Monde plausible. Espace, lieu, carte, Paris, Éditions de Minuit, coll. « Paradoxe », 2011

John Binckerhoff Jackson De la nécessité des ruines et autres sujets, Paris Ed. du Linteau 2005

John Binckerhoff Jackson A la découverte du paysage vernaculaire Arles, Actes Sud, 2003

Louis Marin Utopiques, jeux d'espaces Paris, Les éditions de Minuit, 1973

Jacques Derrida Les arts de l'espace - écrits et interventions sur l'architecture, Pris, Les éditions de la différences, 2015

Daniel Payot Des villes refuges, témoignage et espacement, Paris, Les éditions de l'Aube 1992

Virginie Picon-Lefebvre, dir. Les espaces publics modernes- situations et propositions, Paris, Le Moniteur 1997

Catherine Neveu, dir. Espace public et engagement politique, enjeux et logiques de la citoyenneté locale Paris, L'Harmattan, 1999

Design (Sur la route) (épisode 1) (4e année)

Enseignante : **Emmanuelle Becquemin**

Enseignement : **pratique**

Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

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

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

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

Contenus

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

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

Mode d'enseignement

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

Suivi individuel de l'avancée du projet.

Évaluation

Assiduité, rigueur et investissement
Qualités conceptuelles, plastiques et formelles des propositions abouties
Qualité des éléments de communication du projet.

Charge de travail

Semestre 7 : 30 h

Espaces/Récits (4e et 5e année)

Enseignant : **Stéphane Le Mercier**

Enseignement : **théorique et pratique**

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

Commun avec l'option Art

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 difficultés reprises, avait duré plusieurs millénaires.»
écrivait le paléographe Armando Petrucci (1932-2018).

Malgré tout, 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

Semestres 7 et 9 : 90 h par semestre

Une sculpture est un objet parmi d'autres (4e année)

Enseignante : **Émilie Perotto**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

Positionner notre appréhension physique des objets dans un espace comme la première étape de notre compréhension de ce qu'ils sont.

À partir du champ de l'art, envisager les pratiques de la sculpture et du design comme transversales et poreuses aux divers médiums de l'espace (performance, danse, scénographie, etc.). Proposer des définitions plastiques et théoriques au mot « espace ».

Expérimenter la notion d'usage dans le champ de la sculpture, ainsi que la dimension sculpturale des projets de design.

Établir des méthodes de travail respectueuses d'une éthique du faire responsable.

Contenu

Un sujet de travail est proposé aux étudiant-e-s dans un contexte précis. À eux de s'en emparer afin de trouver

un équilibre entre expérimentation et construction d'une pratique personnelle. Les projets de chacun seront accompagnés en atelier, jusqu'à leur mise en espace.

Les étudiant-e-s seront amené-e-s à documenter précisément leurs travaux, déployés dans des espaces/temps particuliers.

L'atelier peut se dérouler sous forme de projets extérieurs, en partenariat avec une autre structure.

Mode d'enseignement

Sessions collectives de travail et de recherche.

Évaluation

L'évaluation se fait tout au long du semestre au vu des réalisations, de l'assiduité et de l'investissement personnel des étudiant-e-s, ainsi que de leur engagement au sein du groupe de travail.

Charge de travail

Semestre 7 : 30 h

Une sculpture est un objet parmi tant d'autres (épisode 2) (5e année)

Enseignantes : **Emmanuelle Becquemin et Emilie Perotto**
Enseignement : **pratique**
Langue d'enseignement : **français**

Objectifs

À partir des expérimentations et des propositions émises au 2nd semestre de la 4e année, il s'agira pour l'étudiant de poursuivre ses recherches théoriques et pratiques de manière autonome et engagée.

L'enjeu de cet atelier est de faire émerger une manière personnelle, en tant que designer ou artiste, de considérer l'espace et de penser le contexte autant comme praxis que comme poïétique.

Contenu

1er semestre : production de formes qui font écho aux recherches du mémoire.
2nd semestre : suivi de projet de diplôme.

Mode d'enseignement

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

Évaluation

Assiduité rigueur et investissement Qualités conceptuelles, plastiques et formelles des propositions abouties Qualité des éléments de communication du projet.

Charge de travail

Semestre 9 : 50 h