

ENSAD nancy

PRÉCIS DE COURS
2022-2023

TABLE DES MATIÈRES

ANNÉE 1

- 5 Atelier Diversion [ref: 13]
 7 D'une case l'autre — la bande dessinée est-elle un cinéma de papier? [ref: 25]
 10 Expérimenter le montage vidéo [ref: 58]
 12 Histoire du design [ref: 86]
 14 Initiation à l'Image imprimée [ref: 59]
 16 Mondes ouverts [ref: 24]
 17 Perspectives [ref: 70]
 18 Actualités de l'art [ref: 45]
 20 Définir l'art/Comparer les arts [Philosophie analytique de l'art (contemporain) 1] [ref: 4]
 22 Inscription artistique personnelle [ref: 69]
 23 La fabrique de l'objet [ref: 72]
 24 Modernité et avant-gardes XiX-XXe siècles [ref: 67]
 26 Procédés [ref: 10]
 28 Microscéno [ref: 66]
 30 Image bank [ref: 34]
 32 Pensées plastiques [ref: 18]
 34 English and the arts [ref: M1]
 36 Histoire de l'art contemporain [ref: 68]
 38 Pensées Plastiques [ref: 20]
 40 Atelier Volume [ref: 76]
 42 Atelier Volume - Céramique [ref: 78]
 44 Les photographies [ref: 26]
 46 Sans complexe [ref: 11]
 48 Les Essais [ref: 30]
 50 Au fond de la forme [ref: 35]
 51 Dis-play [ref: 2]
 53 Les photographies [ref: 29]
 54 L'art hors de l'art [ref: 23]
 55 Le comptoir des interviews [ref: 17]
 56 My work in English [ref: M2]
 58 Préparation DNA [ref: 31]
 59 Sujets, objets, lieux [ref: 21]

ART

ART

- 61 Un art écologique? [ref: 71]
 62 Master English [ref: M3]
 63 Perspectives art+ [ref: 3]
 64 Œuvres d'art et énonciations [Philosophie analytique de l'art (contemporain) 2] [ref: 5]
 66 À géographies variables [ref: 46]
 68 Tous BD! [ref: 7]
 70 Atelier jardin botanique/Un herbier contemporain [ref: 27]
 71 Faire pièce aux œuvres ou refaire des œuvres? [Philosophie analytique de l'art (contemporain) 3] [ref: 6]
 73 Atelier Multi-média/Animation [ref: 53]
 75 Game Lab module 1.1 [ref: 55]
 77 Histoire du Motion Design [ref: 51]
 79 Images numériques, prenez de bonnes résolutions. [ref: 48]
 81 Images imprimées [ref: 61]
 84 Arts et Technologies [ref: 52]
 86 Atelier Multi-média/Internet [ref: 54]
 88 Game Lab module 1.2 [ref: 56]
 90 Espaces des formes espaces des normes [ref: 44]
 92 Game Lab module 2 [ref: 57]
 94 Images numériques, appliquez de bonnes résolutions. [ref: 49]
 95 Écrire la recherche [ref: 43]
 97 Images numériques, appliquez de bonnes résolutions. [ref: 50]
 98 L'évènement photographique/propositions pour une exposition [ref: 28]
 99 Ce que je fais m'apprend ce que je cherche — suivi de recherche [ref: 39]
 100 En Forme! [ref: 41]
 101 De la lettre au texte [ref: 60]
 103 Du texte à l'édition [ref: 65]
 104 Construire une édition [ref: 82]
 105 Échauffements [ref: 40]

ART + COMMUNICATION

ART + COMMUNICATION + design

COMMUNICATION

COMMUNICATION

- 107 Pour aboutir à un livre [ref: 36]
- 109 Atelier d'écriture [ref: 47]
- 110 De retour à la lettre [ref: 83]
- 111 éditer-éditer [ref: 37]
- 113 Art de l'information (séminaire de direction des mémoires et de définition du projet d'activité) [ref: 8]
- 115 Collection générale, expériences locales [ref: 42]
- 117 édition, suivi de recherche [ref: 38]
- 118 And Now for Something Completely Different (Séminaire de préparation au diplôme) [ref: 9]
- 120 Conception — modélisation et fabrication assistée par ordinateur [ref: 32]
- 121 Design et vannerie [ref: 85]
- 125 design objet projet 1 [ref: 12]
- 128 Écotrophéla [ref: 63]
- 129 Mise en œuvre des matériaux [ref: 73]
- 130 Objectographie, Recyclerie La Benne Idée [ref: 22]
- 133 Scénographie — exposition Micro-Fonderie [ref: 84]
- 135 Scénographie Micro-Fonderie [ref: 62]
- 137 « Histoire et actualité du design » [ref: 75]
- 140 Parlons Presse [ref: 81]
- 141 Massiv Attack. La théorie c'est fantastique! [ref: 87]
- 143 Atelier couleur [ref: 15]
- 145 Couleur [ref: 74]
- 146 Design — objet – projet 2 : milieux hospitaliers « occupy Brabois » [ref: 14]
- 148 Polie, huilée, chromée, l'édition du DNA [ref: 88]
- 150 How not to worry about my dissertation ou Méthodologie de l'écrit : politesse normative & infidélités formelles... [ref: 89]

design

- 152 Mon Compagnon de Recherche (MCR) [ref: 19]
- 154 Pratiques de la couleur [ref: 80]
- 156 Projet tutoré — Atelier du soin [ref: 16]
- 159 Suivi du script et du projet plastique [ref: 77]
- 160 Édition du mémoire [ref: 64]
- 161 Mises en œuvre numériques — suivi des projets plastiques [ref: 33]
- 162 Suivi du mémoire et du projet plastique [ref: 79]

NOTA:

- Le classement est fait par option et par semestre.
- Les précis de cours de certain·es des enseignant·es arriv·es en 2022-2023 ne sont pas renseignés.
- Le numéro de référence [ref] est à usage technique pour la mise à jour des cours.

ATELIER DIVERSION [ref: 13]

annee-1 • semestre-1

Enseignant·es : Jean-Jacques Dumont

Type d'enseignement : atelier-plastique, cours théorique

Durée : 4 heures par groupe (vendredis 7 octobre, 4 novembre, 9 décembre 2022)

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Atelier de réflexions, d'expérimentations et de productions pour questionner, s'approprier et développer les pratiques de l'installation et des dispositifs, à travers un ensemble de situations.

Répertoire d'attitudes, de positionnements, de cohabitations et de frictions entre les pratiques artistiques dans une culture active d'expérimentations des matériaux et des espaces à partir de propositions engagées sur différentes séquences.

Des dialogues entre les pratiques bi-dimensionnelles et celles du volume rythment les rendez-vous.

«Sol sol etc» l'atelier se développera sur 3 séances aboutissant à un projet présenté dans les espaces de l'école et questionnant plus particulièrement le sol et sa relation aux espaces en liens aux questions de mesures et d'échelles où le corps, les matériaux, les outils, les modes d'assemblages seront mis en situation.

Une attention particulière sera portée aux présentations, aux mises en espace et aux échanges à partir d'une réflexion sur le travail solo et collectif associé au positionnement critique.

Des suivis entre les 3 dates pourront se faire en ligne pour des échanges complémentaires.

Résultats :

Engagement total, curiosité et prospection

Pertinence des propositions et des prises de risques

Capacité à commenter ses recherches, son travail et à échanger

Archivage et documentation des projets développés

Mode d'évaluation :

À l'issue des 2 premiers cours, présentations collectives de l'amorce et de l'avancement des projets.

Suivi de l'archivage des réalisations développées sur le semestre : dessins, photographies, animations, film, web. PDF à envoyer pour le 15 décembre 2022

Présentation collective, orale et documentée dans les espaces de l'école le vendredi 9 décembre.

Modalité de rattrapage :

Semestre 1 : nouvelle présentation dans un espace spécifique avec une documentation associée le jeudi 15 décembre 2022

Références :

– «72 projets pour ne plus y penser» Elie During, Christophe Kihm... Collectif, éditions CNEAI, 2004

– «Transfert» Marc-Olivier Wahler, Bienne, catalogue Tranfert, 2000

– «Qu'est-ce qu'un dispositif?» Giorgio Agamben, éd. Rivage poche, 2007

– «l'Installation, l'art en situation» collectif, éd. Thames & Hudson, 1997

– « Installation art » Claire Bishop, ed. Routledge, 2005

– «Art performance, manœuvre, coefficients de visibilité» contributions collectives, édité par Michel Collet et André Éric Létourneau, collection Hors-série, Les presses du réel, 2019

d'UNE CASE L'AUTRE — LA BANDE DESSINÉE EST-ELLE UN CINÉMA DE PAPIER ? [ref: 25]

année-1 • semestre-1

Enseignant·es : Frédérick Wecker

Type d'enseignement : cours magistral

Durée : 8h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Le versant théorique de ces cinq séances est né du constat d'une lacune conceptuelle dans le maître ouvrage de Scott McCloud, « L'art invisible ». Alors que ce dernier offre la meilleure micro-analyse systématique du passage d'une case à l'autre — qui est le fragment de bande dessinée le plus élémentaire qu'une théorie de la bande dessinée puisse se proposer d'étudier — il se refuse, par ignorance ou par principe, les secours ou les lumières que pourraient lui apporter des éléments d'analyse filmique.

Ce faisant, Scott McCloud manque non seulement de marquer les rapprochements, et les différences, qui existent entre les deux arts séquentiels majeurs du XXe siècle (qui sont aussi ses deux principaux arts de masse), mais il se prive d'autant de ressources que d'éléments de comparaison (le raccord de regard constituant probablement le point aveugle de sa théorie).

Prenant les choses à rebours de McCloud, ce cours activera aussi souvent que possible le « paragone » bande dessinée/cinéma et élucidera ainsi que parmi les multiples raisons qui font qu'un storyboard n'est pas une bande dessinée à laquelle il ne manquerait que les phylactères, il y a le fait qu'une case de bande dessinée peut aussi bien avoir la valeur narrative d'une séquence entière, que d'un plan ou d'un simple photogramme.

Sur le versant historique, ce cours tire son impulsion d'une absence d'un canon mondial de la bande dessinée. Si la critique américaine (dans les pages du Comics Journal) a produit un canon de la bande dessinée américaine suffisamment agrégatif et historiquement

informé pour ne pas s'effondrer tel un château de cartes à la première réserve ou soustraction, un tel travail n'a guère été accompli dans les autres pays majeurs de la bande dessinée (le Japon, la Belgique, la France, l'Italie et l'Argentine) où l'industrie culturelle fait son profit des nostalgies enfantines ou des fixations fétichistes.

Ces quatre séances puiseront donc leurs échantillons dans des bandes dessinées signées :

George Herriman, Roy Crane, Frank King, Cliff Sterrett, Milton Caniff, Chester Gould, Al Capp, Walt Kelly, Will Eisner, Jack Kirby, Steve Ditko, Wally Wood, Charles M. Schulz, les sept Magnifiques de Zap comix, Art Spiegelman, Garry Trudeau, Aline Kominsky, Joyce Farmer, Melinda Gebbie, Carol Tyler, Howard Cruse, Harvey Pekar, Alison Bechdel, Alain Moore et alii, Dave Sim, les frères Hernandez, Joe Sacco, Lynda Barry, Debbie Drechsler, Daniel Clowes, Chris Ware, Peter Bagge, Chester Brown, Julie Doucet, Phoebe Gloeckner, Gabrielle Bell, Simon Hanselmann, Julia Gfrörer, Alberto Breccia, José Muñoz, Hugo Pratt, Guido Crepax, Hergé, Chantal Montellier, Nicole Claveloux, Jeanne Puchol, Firmin Aristophane Boulon, Fabrice Neaud, Ulli Lust, Osamu Tezuka, Shigeru Mizuki, Yoshiharu Tsuge, Kazuo Kamimura, Katsuhiko Otomo, Kyoko Okazaki, Kiriko Nananan, Ebine Yamaji...

... avec la conviction que quelques-uns de ces noms devraient bénéficier (si le monde était bien fait) des mêmes prestiges culturels que ceux qui s'attachent diversement aux noms de Mack Sennett, Ernst Lubitsch, Kenji Mizoguchi, Fritz Lang, Ida Lupino, Raoul Walsh ou Chantal Akerman.

Résultats :

Ce cours vise à sensibiliser aux ressources expressives d'un médium mésestimé.. Il est également une introduction à l'analyse formelle de la bande dessinée comme art narratif.

Mode d'évaluation :

- Participation au cours.
- Lecture de « Palestine » de Joe Sacco [compte rendu noté au second semestre]

Modalité de rattrapage :

Rendu d'un exercice (à définir avec l'étudiant.e)

Références :

- Scott McCloud, *L'Art invisible : comprendre la bande dessinée*, Paris, Vertige Graphic, 2000
- Harry Morgan, «Y a-t-il un canon des littératures dessinées?», *Comicalités* [En ligne], *La bande dessinée : un «art sans mémoire»?*, mis en ligne le 05 octobre 2011, consulté le 11 juin 2020. URL : <http://journals.openedition.org/comicalites/620>
- *The Comics Journal* n° 210, «The 100 Best Comics of The Century», février 1999.

EXPÉRIMENTER LE MONTAGE VIDÉO [ref: 58]

année-1 • semestre-1

Enseignant·es : Vincent Vicario

Type d'enseignement : enseignement technique

Durée : 3h

Régularité : quinzomadaire

Langue : français

Initiation technique au montage vidéo numérique à travers une exploration plastique du thème « l'inquiétant familier » (traduction du concept de Unheimliche développé par Freud au début du 20e). La matière première filmée à partir de laquelle vous serez amené à produire une courte vidéo sera un corpus de films amateurs (majoritairement familiaux, datant du début du 20e siècle, mis à disposition par Image'Est, le pôle de l'image en région Grand Est).

Résultats :

Édition d'une courte vidéo empruntant au mouvement artistique du found footage. Vous devrez intégrer les notions de bases permettant un montage vidéo simple en autonomie et en respectant les contraintes techniques de l'image numérique.

Mode d'évaluation :

- présence, suivi et implication
- respect du calendrier, livrer les rendus aux dates imposées
- qualité plastique dans le cadre de l'exercice technique

Modalité de rattrapage :

Rendu du travail demandé durant le semestre avant janvier 2023

Références :

- Penser et expérimenter le montage ; Térésa Faucon (Presses de La Sorbonne Nouvelle, 2010)
- L'image déjà là, usages de l'objet trouvé, photographie et cinéma, collectif sous la direction de Jean-pierre Criqui, (Le BAL/Images en Manœuvres, 2012)
- L'inquiétant familier, Sigmund Freud (Payot, 2019)

Webographie :

- Montage intertextuel et formes contemporaines du remploi dans le cinéma expérimental, texte de Nicole Brenez (revue Cinémas, 2002). Diffusion numérique depuis 2004 : <https://www.erudit.org/fr/revues/cine/2002-v13-n1-2->

cine616/007956ar/

– Histoire de l'appropriation et du détournement audiovisuels, frise chronologique : <https://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-de-l-appropriation-et-du-detournement-audiovisuels>

– La vidéo numérique, Webinar de l'INA : https://youtube.com/playlist?list=PLge7PLHR6v2jO6uRwn8Roztrlu7UzC8_R

– Site web de Image'Est : <https://www.image-est.fr>

histoire du design [ref: 86]

année-1 • semestre-1

Enseignant·es : Catherine Geel

Type d'enseignement : cours magistral

Durée : 10h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Cycle de 10 heures : initiation à l'histoire du design et à la documentation visuelle. Il est donc composé de séances dont deux à trois peuvent être en distanciel et d'une séance de formation à la recherche documentaire.

Le cours au-delà d'une initiation à des problèmes dont se sont emparés les designers permet de fabriquer sa propre anthologie textuelle et visuelle :

1/ à partir de textes de designers ou d'historiens qui vous sont donnés à travers la plateforme de recherche en histoire du design construite par des designers et des développeurs : [Problemata.org](https://www.problemata.org).

2/ En cherchant des images, en vérifiant leurs sources ; une démarche qui accompagne toutes les études que l'on se destine à suivre un cursus en art, en design graphique ou en design d'espace ou d'objets. Le travail personnel vise finalement — à travers un certain nombre de questions et d'interpellations écrites — à « naviguer » dans le flux des images qui se proposent, à les sélectionner, à les mettre en rapport avec des textes, à en faire des sources critiques et actuelles par rapport à des textes historiques, à soulever des problèmes.

Résultats :

Capacités à l'articulation texte-image, maniement et rigueur des références, dynamique d'organisation.

Mode d'évaluation :

Présence, qualité des recherches, de la production et du niveau critique du rendu.

Modalité de rattrapage :

Rattrapage d'une semaine.

Références :

- Comprendre le Bauhaus, Lionel Richard, InFolio, 2009, 10€
- Les grands textes du design commentés, Catherine Geel, IFM/Regards, 2019, 10€
- L'odyssée de l'espace IBM, John Harwood, B2, 2017, 13€
- Inside No-Stop City, Roberto Gargiani, B2, 2017, 18€

INITIATION À L'IMAGE IMPRIMÉE [ref: 59]

année-1 • semestre-1

Enseignant·es : Antonin Malchiodi

Type d'enseignement : enseignement technique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Initiation technique à la linogravure et découverte des ateliers Images imprimées.

Les étudiant.es devront répondre plastiquement au thème : Hommage/Femmage. Il.elles devront choisir une personnalité historique et la représenter figurativement ou non en utilisant la technique de la linogravure.

Résultats :

Recherches et croquis pour créer une image faisant sens et respect d'un cahier des charges. Impression en plusieurs exemplaires d'une même image et expérimentation technique sur les presses de l'atelier. Les étudiants.tes devront travailler en autonomie de manière responsable en respectant le matériel et les contraintes.

Mode d'évaluation :

- pertinence graphique et pertinence du propos
- expérimentations techniques
- respect d'un cahier des charges
- respect du matériel
- présence

Modalité de rattrapage :

- groupe 1 : mardi 4 oct/mardi 11 oct/mardi 18 oct
- groupe 2 : mardi 25 oct/mardi 8 nov/mardi 22 nov
- groupe 3 : mardi 29 nov/mardi 6 déc/mardi 13 déc

Références :

- La Muerte (el espejo que no te engana) — Musée Nacional de arte
- Topor dessins paniques – Les Cahiers Dessinés
- La gravure contemporaine/Marie-Janine Solvit
- Tanxxx (<https://www.youtube.com/watch?v=rQuaGpyyPhM>)

- Iris miranda (<https://www.youtube.com/watch?v=pZzGuchSAwY>)
- Marc Brunier Mestas (<https://www.facebook.com/marc.bruniermestas>)
- Olivier Deprez (<https://www.fremok.org/site.php?type=P&id=38>)
- José Guadalupe Posada
- Irma Khalt

MONDES OUVERTS [ref: 24]

annee-1 • semestre-1

Enseignant·es : Paul Devautour

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 2h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Atelier en réseau.

L'atelier se déroule dans un monde de Minetest (équivalent open source et gratuit de Minecraft). Il propose des exercices visant à développer la créativité sur un mode ludique, à encourager les pratiques collectives en réseau, et à envisager les mondes virtuels et des communautés en ligne comme des environnements de travail à part entière.

Résultats :

Capacité à mobiliser la pensée latérale.

Mode d'évaluation :

Assiduité, qualité des réalisations, qualité des interactions.

Modalité de rattrapage :

Travail supplémentaire à réaliser dans Minetest et à remettre avant la fin mars sous la forme d'un document PDF commenté.

Références :

– Johan Huizinga : Homo ludens - Essai sur la fonction sociale du jeu
<https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Tel/Homo-ludens#>

PERSPECTIVES [ref: 70]

annee-1 • semestre-1

Enseignant·es : Camille Debrabant

Type d'enseignement : cours théorique

Durée : 3h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Suivi lié à l'implication progressive des étudiants au sein du milieu professionnel, au gré non seulement des déplacements effectués au cours de l'année et des rencontres avec les partenaires institutionnels, mais aussi de l'engagement individuel des étudiants au sein de la société et du milieu associatif notamment.

Résultats :

Engagement régulier, développement de la conscience citoyenne, de la responsabilité liée aux enjeux écologiques, sociaux, etc.

Mode d'évaluation :

Restitution orale collective des actions entreprises au cours du semestre

Modalité de rattrapage :

Oral individuel

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

ACTUALITÉS DE L'ART [ref: 45]

année-1 • semestre-1, semestre-2

Enseignant·es : Léonor Nuridsany

Type d'enseignement : cours magistral

Durée : 3h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Actualités artistiques : l'objectif du cours est de sensibiliser les étudiants à l'actualité artistique (en France et à l'étranger) et aux ponts qui s'établissent d'une pratique à une autre, d'une époque à une autre; mais aussi de stimuler leur analyse critique en les faisant participer activement aux cours.

Les cours seront propices aux échanges (dialogues, questions, + mini exposés pour chacun. e). Ils traiteront de notions essentielles pour aborder l'art, telles que l'image, ses définitions, sa diffusion, ses perceptions, sa mémoire, ses commentaires, etc. Il sera aussi question d'aborder l'objet d'art, sa place dans le lieu, ses manipulations, son évolution, son absence, etc. La question de la censure sera également abordée, censure exercée par des institutions, par des publics, des citoyens, mais aussi parfois par les artistes eux-mêmes. Bien entendu, nous aborderons aussi l'organisation du monde de l'art en parlant de son système, de ses lieux comme de ses acteurs et de ses actrices.

Ces grandes questions seront étayées par des exemples d'œuvres et d'expositions actuelles et parfois un peu plus anciennes. Il arrivera également que je me penche plus longuement sur l'œuvre d'un. e artiste dont le travail et l'actualité me sembleront particulièrement pertinents.

Résultats :

J'attends un échange dynamique, constructif et une écoute mutuelle. J'attends également que l'étudiant.e poursuive le travail qui aura été amorcé en cours à partir de liens ou références que j'aurais donnés. Je serai attentive également à l'assiduité des étudiant.e.s. afin qu'ils ou elles puissent assimiler les notions et les œuvres vues en cours.

Mode d'évaluation :

Pour le premier semestre, l'évaluation portera sur une analyse écrite. Au deuxième semestre, un dossier (scénographique, critique et graphique) réalisé en groupes sera demandé début juin.

Modalité de rattrapage :

Une présentation orale d'un sujet que je leur soumettrai au moment du rattrapage sera demandée. Le sujet aura bien entendu un lien direct avec les cours donnés. La préparation de l'oral (sans leurs notes ni connexion internet) sera de 15 minutes et l'oral de 15 minutes également. Ils auront lieu fin janvier pour le premier semestre et courant juin pour le second.

Références :

Liste non exhaustive fortement alimentée par des références données en cours :

- Daniel Arasse, *Le détail*, Éd. Flammarion, Champs, Paris, 1992.
 - Rudolf Arnheim, *La pensée visuelle*, Éd. Flammarion, Champs, Paris, 1999.
 - Baudelaire, *Écrits esthétiques*, Union Générale d'Éditions, coll. 10/18, Paris, 1986.
 - Jorge Luis Borges, *Fictions*, Éd. Gallimard, coll. Folio, Paris 1974.
 - Buren, *Les Écrits (1965-1990)*, Éd. CAPC Musée d'art contemporain de Bordeaux, 1991.
 - Michel Foucault, *Les mots et les choses*, Éd. Gallimard, Paris, 1990.
 - Raymond Roussel, *Comment j'ai écrit certains de mes livres*, Éd. Gallimard, Paris, 1995.
 - Didier Semin, *La piste du hérisson*, Éditions Jacqueline Chambon, Nîmes, 2004.
 - Harald Szeemann, *Écrire les expositions*, Éditions Lettre volée, Bruxelles, 1996.
 - Catalogue de l'exposition *Dans l'œil du critique*. Bernard Lamarche-Vadel et les artistes, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris Musées, 2009.
 - <https://www.cnap.fr/>
 - <https://www.cneai.com/#o>
 - <https://www.archivesdelacritiquedart.org/>
 - Voir les *Écrits et entretiens d'artistes*, Daniel Lelong éditeur, Paris, 1990.
- + les émissions radio « Masterclasses » et « À voix nue » sur France Culture et l'Heure bleue sur France Inter.

définir l'ART/COMPARER LES ARTS [philosophie analytique de l'ART (CONTEMPORAIN) 1] [ref: 4]

année-1 • semestre-1, semestre-2

Enseignant·es : Frédéric Wecker

Type d'enseignement : cours magistral

Durée : 20h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Les avant-gardes historiques ont-elles « dé-défini » l'art ou nous ont-elles simplement forcées à remettre au creuset nos définitions antérieures ?

Est-il vain de vouloir définir l'art ?

Quel genre de concept est le concept d'art ou d'œuvre d'art ? Un concept clos, un concept ouvert ou un concept-faisceau (« cluster concept ») ?

N'y a-t-il que des « ressemblances familiales » entre les arts ou entre les œuvres d'art ?

Dans quelles hypothèses, l'ontologie de l'art est-elle perpendiculaire à la recherche d'une définition de l'art et dans quelles hypothèses, celle-ci fournit un élément de réponse à celle-là ?

Nous dresserons le tableau des positions possibles sur la question de la définition de l'art. Et nous verrons pourquoi il faut résister à la tentation de créer un abcès de fixation conceptuel en proposant une théorie de l'art ad hoc qui ferait des œuvres de l'art contemporain (ou des néo-avant-gardes) un « genre » d'art.

Que toutes les analyses conceptuelles des termes « art » ou « œuvre d'art » aient fini par être contredites par des contre-exemples réels tirés de la production artistique en cours, n'est en soi pas une objection à la quête d'une définition réelle (c'est-à-dire une définition cherchant à capturer l'essence de la chose à définir) et n'atteste nullement de l'historicité irrémédiable du concept d'art.

La difficulté à définir l'art n'a rien d'exceptionnel. Et les esthéticien·nes analytiques ne sont pas les damné·es de l'histoire de la philosophie.

Après tout, les épistémologues de la tradition analytique iels-mêmes ont dû se remettre au travail le jour où Edmund Gettier a fait valoir que l'on pouvait caractériser des situations qui contredisaient la définition de la connaissance comme croyance vraie justifiée.

Résultats :

Premier volet d'une initiation à la philosophie analytique de l'art, ce cours n'est pas qu'une simple description du paysage des positions possibles, car il est orienté par une série d'hypothèses fortes que nous essayerons de défendre :

- Les ressemblances familiales entre les arts ne sont pas la justification ultime de notre emploi effectif des termes «œuvre d'art» et «art».
- Les ressemblances familiales ont, en revanche, un intérêt pour une esthétique descriptive cherchant à produire un «paragone» entre tous les arts (et plus uniquement entre la peinture et la sculpture ou entre la peinture et la poésie).
- il est possible de définir un concept clos d'œuvre d'art qui ne soit pas un frein à l'innovation artistique.

Mode d'évaluation :

- Participation au cours.
- Un travail écrit sera demandé à la fin du semestre 2

Modalité de rattrapage :

Rendu d'un exercice (à définir avec l'étudiant)

Références :

- Danto Arthur, 1964, « The artworld », *The Journal of Philosophy*, vol. 61, no 19, p. 571–584. Trad. fr. dans Dories Danielle éd., 2003 [1988], *Philosophie analytique et esthétique*, Paris, Klincksieck.
- Dickie George, 1969, « Defining art », *American Philosophical Quarterly*, vol. 6, no 3, p. 253–256.
- Gaut Berys, 2000, « Art as a Cluster Concept », in *Theory of Art Today*, edited by Noel Carroll. Madison: University of Wisconsin Press, 2000, p.25-44.
- Meskin Aaron, 2007, « The Cluster Account of Art Reconsidered », *The British Journal of Aesthetics*, Volume 47, Issue 4, October 2007, p. 388–400, <https://doi.org/10.1093/aesthj/aym024>
- Weitz Morris, 1956, « The role of theory in aesthetics », *Journal of Aesthetics and Art Criticism*, vol. 15, no 1, p. 27–35. DOI : 10.2307/427491. Trad. fr. dans Dories Danielle éd., 2003 [1988], *Philosophie analytique et esthétique*, Paris, Klincksieck.

INSCRIPTION ARTISTIQUE PERSONNELLE [ref: 69]

année-1 • semestre-1, semestre-2

Enseignant·es : Camille Debrabant

Type d'enseignement : suivi de recherche

Durée : 3h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

L'objectif de ce cours consiste à accompagner chaque étudiant dans la définition d'un corpus artistique pluridisciplinaire de références qui lui est propre. Au sein d'une édition (dont le suivi sera effectué par T. Raposo), il appartiendra à chacun d'établir un ensemble structuré et cohérent, tant du point de vue du contenu que des choix de mise en forme) qui devra être documenté et commenté.

Résultats :

Être capable de se situer dans l'histoire de l'art et la création contemporaine en réunissant un ensemble de pratiques dénotant la sensibilité de l'étudiant, sans que ce corpus ne fasse nécessairement des affinités plastiques avec le travail développé par l'étudiant.

Travail d'édition construit et abouti jusque dans sa mise en forme.

Mode d'évaluation :

Régularité du travail tout au long de l'année, privilégiant les échanges avec les enseignantes accompagnant cette recherche. Engagement dans l'entreprise de documentation, précision du travail d'écriture et cohérence de l'ensemble éditorial.

Modalité de rattrapage :

Travail d'édition complémentaire à fournir avant le 2e bilan

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

LA FABRIQUE DE L'OBJET [ref: 72]

annee-1 • semestre-1, semestre-2

Enseignant·es : Julien Riffault

Pierre Trotot

Type d'enseignement : atelier-plastique, enseignement technique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

L'atelier de la Fabrique de l'objet amène l'étudiant à se projeter dans la création de pièces en volume construits. Dans un premier temps, la créativité ne sera qu'un prétexte laissant la place aux questions des matériaux, de leurs usages et de leurs mises en forme.

L'observation des objets qui nous entourent et les questionnements sur leur fabrication constituent la base de cet enseignement pratique.

Résultats :

Au terme de l'année, l'étudiant devra avoir acquis le sens de l'analyse volumétrique d'un objet. Savoir élaborer un croquis technique de fabrication.

Être en capacité à finaliser son travail tant sur le plan volumétrique que sur le plan graphique.

Acquérir une connaissance et un vocabulaire technique sur les matériaux et les techniques de mise en forme.

Avoir un usage responsable des ateliers dans le respect des règles d'hygiène et sécurité.

Mode d'évaluation :

- Rendus plastique en volume
- Rendus graphique en PDF des exercices
- Assiduité et comportement (respect des règles d'ateliers)

Modalité de rattrapage :

Travail de recherche autour d'une thématique liée au volume.

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

MODERNITÉ ET AVANT-GARDES XIX-XXE SIÈCLES [ref: 67]

année-1 • semestre-1, semestre-2

Enseignant·es : Camille Debrabant

Type d'enseignement : cours magistral

Durée : 2h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Dans le cadre de l'enseignement des fondamentaux en histoire de l'art, il s'agira d'aborder l'histoire des avant-gardes historiques articulée à la notion de modernité, en s'intéressant à une large diversité de médiums (peinture, sculpture, photographie, cinéma, expérimentations pluridisciplinaires du Bauhaus, etc.), privilégiant un spectre élargi. L'enjeu consiste à analyser les intentions des artistes et les formes à travers une étude matérielle, mais aussi historique recontextualisée des œuvres et des écrits d'artistes. Une attention particulière sera également accordée à leur réception critique et à leur postérité artistique. En parallèle, de l'analyse terminologique (considérant la formation des labels et des étiquettes) et de la remise en contexte historique et social des différents mouvements et groupes sera initiée une réflexion historiographique. Il sera par exemple question de reconsidérer la visibilité moindre des cultures extra-occidentales ou celle des artistes femmes.

Cette mise en perspective chronologique est aussi l'occasion de revenir sur les critères de sélections et les notions de « chef-d'œuvre », de « maître », d'« atelier » ou bien encore d'appropriation, de citation, de satire ou de parodie.

Résultats :

Ce cours vise à fournir des repères historiques et artistiques structurants pour les étudiant.e.s et à développer à la fois leurs connaissances, mais aussi leur sens critique. Il s'agit d'une part de les aider à percevoir la pertinence et les résonances actuelles, politiques et sociales, des figures de la modernité, pour comprendre en quoi cette histoire est susceptible de les concerner en tant que jeunes créateur.rice.s du début du 21e siècle.

Mode d'évaluation :

Réflexion écrite mobilisant les connaissances acquises au fil de chaque semestre, sous forme de questions transversales et de commentaires d'œuvres. L'assiduité et la participation durant les cours constitueront également des critères importants pris en compte dans l'évaluation semestrielle.

Modalité de rattrapage :

Oral de connaissance (intersemestre puis avant le 2e bilan)

Références :

Les références bibliographiques seront transmises à l'issue de chaque cours.

PROCÉDÉS [ref: 10]

année-1 • semestre-1, semestre-2

Enseignant·es : Jérôme Aich

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 3h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Le cours est un atelier de pratique plastique. Il aborde les fondamentaux de la conception de projet de design au travers de l'utilisation d'outils comme le « dessin » et la « maquette » et avec comme axe et regard les procédés de conception et de fabrication. Le cours propose que se développent les questions fondatrices du design : pour QUI ? Pour QUOI ? Avec comme approche la question de COMMENT ? C'est-à-dire les procédés.

À travers des outils de représentations volumiques, allant vers l'objet ECH 1. Donner à l'étudiant grâce à l'expérimentation l'enthousiasme pour ancrer le projet dans le réel. Le cours a pour but de produire d'une part : des formes avec le dessin, la maquette, et le prototype comme outil. D'autre part, grâce aux sujets proposés, produire des réflexions sur les contextes. À partir d'un sujet, le cours propose un processus de conception appliqué et impliqué passant et aboutissant par la fabrication d'objets volumiques. Il est demandé de concevoir et fabriquer des projets en réalisant des maquettes et des prototypes. Produire vite des maquettes comme une « pratique réflexe ». Avec les outils du volume, aller à la réalisation d'échantillons et d'objets à différentes échelles.

Résultats :

À travers du déroulé du projet, les étudiants expérimentent de plusieurs manières la technologie, les matériaux et les processus de fabrication. Les étudiants racontent ou imaginent les procédés et les décortiquent.

Ils réalisent des pièces.

Selon les projets, les demandes et outils seront multiples.

- Conduite de projet : de l'intention à la mise en œuvre
- Dessins plastiques et techniques des procédés « workflow »

- Approche expérimentale d'un matériau ou d'un procès
- Exploration de qualités plastiques et techniques des matériaux expérimentés
- Travail de documentation des expérimentations montrant le déroulé de la démarche (photos - vidéo - dessins — des multiples maquettes)

Mode d'évaluation :

Mode d'évaluation : rendu final

Critères d'évaluation : qualité des présentations et des recherches.

Modalité de rattrapage :

Présentation d'un travail supplémentaire qui témoigne d'une avancée significative du projet par rapport aux dernières évaluations.

Rendu final selon calendrier — mi-juin

Références :

Références fournies au moment du cours/

Technique : Materiology : E. Ternaux, D. Kula, éditions Birkhauser

Théorique et plastique : Victor Papanek, Leroi Gourhan, Ivan Illich...

MICROSCÉNO [ref: 66]

année-1 • semestre-2

Enseignant·es : Béatrice Selleron

Type d'enseignement : cours théorique, atelier-plastique

Durée : 4h (par groupe)

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Parallèlement à une approche théorique de la scénographie d'exposition, des dispositifs scéniques et d'accrochages, il s'agit de réaliser une «microscéno» à l'échelle 1.

Ce travail d'équipe en mini-groupe est ouvert à tout type de propositions tout en respectant les règles et contraintes liées aux dispositifs d'exposition.

Résultats :

Finalisation du projet sous la forme de rendu échelle 1 et un livret de présentation rendant compte de l'ensemble du travail.

Mode d'évaluation :

Évaluation continue à travers des exercices pratiques, et un rendu final pour le bilan. Critères d'évaluation : engagement dans le projet, originalité et qualité des recherches et propositions.

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage possible

Références :

- Une autre histoire des expositions, 1851-2018. Catherine Gell, T&P Publishing, (à paraître)
- Étapes n° 248, scénariser l'espace. mars/avril 2019
- L'art d'exposer, Carlo Scarpa. Philippe Duboÿ. JRP|Ringier, janv. 2015
- Landscape, Andrien Rovero. Éditions Infolio. Mudac, 2012
- Scénographie d'exposition, Philippe Hughes, Eyrolles. 2010
- Exposer le design. Azimut n° 32, Éditions Cité du design, avril 2009
- Archizoom associati, 1966-1974, Roberto Gargiani. Editions Electa, 2007
- When space meets art, Spatial, structural and graphic design for exhibition. Index Book, 2007
- Ruedi Baur, intégral and patterns. Lars Müller Publishers, oct. 2001

– Oublier l'exposition, spécial Art press n° 21, 2000

image bank [ref: 34]

art • semestre-3

Enseignant·es : Jean-Philippe Bretin

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 4h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Cet atelier, orienté dessin et édition au sens large a pour but de développer pour chaque étudiant.e un vocabulaire graphique et plastique dans lequel puiser pour ses futurs projets de communication. Il invite les étudiant.e.s à se constituer une banque d'images personnelles de matières, textures, couleurs, trames, traits, motifs...

Résultats :

Cet atelier mêle pratique plastique et acquisition d'un savoir-faire et de connaissances techniques sur la production des images et des bases de design éditorial

- Présentation hebdomadaire d'ouvrages de référence
- Mise en place d'un protocole de travail
- Rappel de principes de mise en page
- Constitution d'un corpus d'image
- Conception d'une édition regroupant les expérimentations

Mode d'évaluation :

L'édition finale sera évaluée selon les critères suivants

- Capacité à mettre en place une démarche exploratoire
- Diversité et singularité des propositions
- Qualité graphique et plastique des recherches et du rendu
- Qualité du rendu et de la présentation orale

Modalité de rattrapage :

Travail supplémentaire

Références :

Catalogue Les plus beaux livres suisses 2013, Office fédéral de la culture OFC, Bern, 2014

- Xavier Antin,

- Linus Bill et Adrien Horni,
- Fanette Mellier,
- Aubry-Broquard
- Raimond Hains,
- Ronan Bouroullec (dessins),
- Nathalie Du Pasquier
- Mathias Schweizer,
- Sarah Vadé (livre Boy, Tombolo presses),
- Stefanie Leinhos
- Brulio Amado,
- Superstructure (éditeur, Belgique),
- Manon Wertenbroek,
- Ines Cox,
- Jonathan Castro
- The Rodina,
- Dieter Roth,
- Laura Knoops,
- Astrid Seme,
- Atlas Studio,
- David Wise,
- Viviane Sassen

PENSÉES PLASTIQUES [ref: 18]

art • semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Brigitte Zieger, Peter Fletcher

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 4h

Régularité : quinzomadaire

Langue : français, anglais

Cet atelier propose un espace propice à l'approfondissement de la recherche personnelle des étudiant·e-s et à l'accroissement des corps de travail représentatifs des approches personnelles des étudiant·e-s.

Le processus de développement en tant qu'artiste est un processus d'expérimentation et de jeux, couplé avec de l'introspection, de l'autocritique, et de «l'auto-définition». Cet atelier propose donc un espace propice au développement d'un corps cohérent de travail et d'une réflexion discursive définissant votre positionnement en relation avec vos pairs, avec le monde de l'art, et avec la société.

Plan développé :

Un des aspects de la pratique artistique est de pouvoir parler de son travail et de participer au dialogue qui s'inscrit dans la production de tout art contemporain. Dans cet atelier, vous serez amenés à parler de votre propre travail, ainsi qu'à appréhender celui de vos pair·e-s étudiant·e-s, afin de construire une pensée critique et d'apprendre à la formuler de manière claire et concise.

Loin d'être un cours didactique, cet atelier est avant tout un lieu de présentation et de débat ouvert et devra permettre aux étudiant·e-s de rattacher leur pratique à une démarche artistique plus affirmée, enrichie de la connaissance des positionnements existants.

Résultats :

C'est sur la prise de conscience d'un processus confirmé dans l'acte de création que se concentre cet atelier, visant le développement, chez l'étudiant, d'un autocontrôle dans l'honnêteté d'une démarche en gestation.

Mode d'évaluation :

Plus que la performance objective ou le résultat individuel, le développement, la démonstration et la communication d'une approche créative générative et cohérente constituent le principal critère d'évaluation de ce module.

Éléments d'évaluation : présence et participation en cours, travail en dehors des cours, l'évolution des projets, présentations formelles des projets.

Évaluation premier semestre : début janvier

Évaluation deuxième semestre : fin avril

Modalité de rattrapage :

Rattrapage premier semestre : fin janvier

Rattrapage deuxième semestre : début mai

Attention : Pas de rattrapages si l'origine du problème est un trop important manque de présence en cours.

Références :

Marcel Duchamp, John Cage, Jean Tinguely, Wolf Vostell, Nam June Paik, Richard Hamilton, Yves Klein, Tony Smith, Donald Judd, Richard Serra, Robert Smithson, Dan Flavin, Eva Hesse, Judy Chicago, Faith Ringgold, Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Andy Warhol, Bruce Nauman, Dan Graham, Lynda Benglis, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Mario Merz, Louise Bourgeois, ...

Douglas Heubler, Laurence Wiener, Joseph Kosuth, Mira Shor, Anna Mendieta, Tony Cragg, Richard Deacon, Barbara Kruger, Rebecca Horn, Jaume Plensa, Robert Gober, Anish Kapoor, Christian Boltanski, Isa Genzken, Ilya Kabakov, Antony Gormley, Nancy Rubins, Kusama Yayoi, Mike Kelley, Paul McCarthy, Tony Oursler, Olafur Eliasson, Annette Messager, Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Gerhard Richter, Martin Kippenberger, Rachel Whiteread, Carsten Höller, Kiki Smith, Jenny Holzer, Cindy Sherman, Richard Prince, Sherry Levine, Jeff Koons, Christopher Wool, Nan Goldin, Maurizio Cattelan, Bill Viola, Valie Export, General Idea, Mary Lucier, Pippilotti Rist, Thomas Schutte, Marina Abramovic, Aernout Mik, Diana Thater, Felix Gonzalez-Torres, Karen Kilimnik, Carsten Höller, Tatiana Trouvé, Jason Rhodes, Tracey Emin, Damien Hirst, Sarah Lucas, Takashi Murakami, Ai Weiwei...

Wolfgang Tillmans, Santiago Sierra, Mika Rottenberg, Tania Bruguera, Ed Atkins, Kara Walker, Tino Seghal,, Lorna Simpson, Pierre Huyghe, Dana Schutz, Avery Singer...

et selon les besoins particuliers des recherches des étudiants/es.

english and the ARTS [ref : M1]

art • semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Susan Mollon

Type d'enseignement : cours théorique

Durée : 2h

Régularité : hebdomadaire

Langue : anglais

Le cours d'anglais dans les arts de deuxième année consiste à faire progresser les étudiants dans les compétences de base nécessaires en anglais (lecture, écriture, écoute et expression orale) grâce à la préparation aux examens (TOEIC) et à la découverte de support authentique pour parler d'art en anglais.

Ce cours mettra l'accent sur une révision de la grammaire et du vocabulaire pour aider les étudiantes à se concentrer sur une préparation aux examens TOEIC ainsi que sur le vocabulaire et les expressions de base nécessaires dans les arts.

Il se concentrera également sur la lecture de courts textes en anglais sur l'art que sur de courtes vidéos de compréhension orale pour améliorer ses compétences de compréhension orale en anglais. Pendant les semaines Workshop dans le département ART, les étudiant.e.s seront invité.e.s à expliquer et à écrire sur leur travail en anglais.

Pour leur bilan et travail de fin d'année, ils présenteront leur travail en anglais.

Résultats :

Les étudiants passeront le test TOEIC (interne) en début et en fin d'année et devront avoir progressé pour valider le module.

Le niveau CE de B1 doit être atteint à la fin du cours.

Mode d'évaluation :

Les étudiants seront évalués sur leur participation au cours (devoirs, discussions) ainsi que sur la qualité du travail qui doit montrer que des progrès ont été réalisés tout au long du semestre. Le résultat final du test TOEIC sera également pris en considération.

Modalité de rattrapage :

Essai de 250 mots et soutenance — 15 février -1er semestre

Essai de 250 mots et soutenance — 15 juin — 2e semestre

Références :

- <https://www.etsglobal.org/fr/fr/blog/news/5-conseils-pour-se-preparer-au-test-toeic>
- Tate.org
- Art Monthly magazine
- Vocabulaire anglais

histoire de l'art contemporain [ref: 68]

art • semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Camille Debrabant

Type d'enseignement : cours magistral

Durée : 2h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Dans la continuité chronologique de l'année 1 et de l'approfondissement des fondamentaux, sera considérée la période des néo-avant-gardes à la création contemporaine (de 1945 à aujourd'hui). Il y sera question de la redistribution stratégique des rapports de force entre Europe et États-Unis dans cette période d'après-guerre des Trente Glorieuses. De la Guerre froide à la Chute du mur de Berlin, il s'agira de mesurer les répercussions politiques dans le champ de l'art en termes d'ouverture à la mondialisation, de revendications postcoloniales et d'essor des minorités notamment, à travers l'étude des œuvres et de leur visibilité. De l'émergence du postmodernisme à la fin — ou l'échec — des avant-gardes marqué par l'éclatement des groupes, c'est une histoire de l'art politique et sociale qui sera étudiée. Une réflexion sur la « fin de l'histoire » et sur la polémique sur l'art contemporain permettra en outre de mettre en perspective le débat critique de la fin de siècle.

Résultats :

Consolider les connaissances, les bases méthodologiques et affiner le sens critique des étudiants en vue de mettre à profit les notions, le lexique et les références acquis pour l'analyse de sa propre production plastique.

Mode d'évaluation :

Écrit : réflexion transversale mobilisant les connaissances, l'appropriation des contenus et les capacités d'analyse.

Modalité de rattrapage :

Oral entre les 2 semestres puis avant le bilan du semestre 4.

Références :

Précisées à l'issue de chaque cours

PENSÉES PLASTIQUES [ref: 20]

art• semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Peter Fletcher, Brigitte Zieger

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 4h

Régularité : sur-calendrier

Langue : français, anglais

Cet atelier propose un espace propice à l'approfondissement de la recherche personnelle des étudiant·e-s et à l'accroissement des corps de travail représentatifs des approches personnelles des étudiant·e-s.

Le processus de développement en tant qu'artiste est un processus d'expérimentation et de jeux, couplé avec de l'introspection, de l'autocritique, et de « l'autodéfinition ». Cet atelier propose donc un espace propice au développement d'un corps cohérent de travail et d'une réflexion discursive définissant votre positionnement en relation avec vos pairs, avec le monde de l'art, et avec la société.

Loin d'être un cours didactique, cet atelier est avant tout un lieu de présentation et de débat ouvert et devra permettre aux étudiant·e-s de rattacher leur pratique à une démarche artistique plus affirmée, enrichie de la connaissance des positionnements existants.

Des présentations formelles des travaux des étudiants/es dans les salles d'essais, ou autres espaces adaptés, auront lieu à chaque séance.

Résultats :

C'est sur la prise de conscience d'un processus confirmé dans l'acte de création que se concentre cet atelier, visant le développement, chez l'étudiant, d'un autocontrôle dans l'honnêteté d'une démarche en gestation.

Mode d'évaluation :

Plus que la performance objective ou le résultat individuel, le développement, la démonstration et la communication d'une approche créative générative et cohérente constitue le principal critère d'évaluation de ce module.

Éléments d'évaluation : présence et participation en cours, travail en dehors des cours, l'évolution des projets, présentations formelles des projets.

Evaluation premier semestre : début janvier

Evaluation deuxième semestre : fin avril

Modalité de rattrapage :

Rattrapage premier semestre : début février

Rattrapage deuxième semestre : début mai

Attention : Pas de rattrapages si l'origine du problème est un trop important manque de présence en cours.

Références :

Marcel Duchamp, John Cage, Jean Tinguely, Wolf Vostell, Nam June Paik, Richard Hamilton, Yves Klein, Tony Smith, Donald Judd, Richard Serra, Robert Smithson, Dan Flavin, Eva Hesse, Judy Chicago, Faith Ringgold, Joseph Beuys, Marcel Broodthaers, Andy Warhol, Bruce Nauman, Dan Graham, Lynda Benglis, Giuseppe Penone, Michelangelo Pistoletto, Mario Merz, Louise Bourgeois, ...

Douglas Heubler, Laurence Wiener, Joseph Kosuth, Mira Shor, Anna Mendieta, Tony Cragg, Richard Deacon, Barbara Kruger, Rebecca Horn, Jaume Plensa, Robert Gober, Anish Kapoor, Christian Boltanski, Isa Genzken, Ilya Kabakov, Antony Gormley, Nancy Rubins, Kusama Yayoi, Mike Kelley, Paul McCarthy, Tony Oursler, Olafur Eliasson, Annette Messager, Georg Baselitz, Anselm Kiefer, Gerhard Richter, Martin Kippenberger, Rachel Whiteread, Carsten Höller, Kiki Smith, Jenny Holzer, Cindy Sherman, Richard Prince, Sherry Levine, Jeff Koons, Christopher Wool, Nan Goldin, Maurizio Cattelan, Bill Viola, Valie Export, General Idea, Mary Lucier, Pippilotti Rist, Thomas Schutte, Marina Abramovic, Aernout Mik, Diana Thater, Felix Gonzalez-Torres, jessica stockholder, Karen Kilimnik, Carsten Höller, Cady Noland, Tatiana Trouvé, Jason Rhodes, Tracey Emin, Damien Hirst, Sarah Lucas, Takashi Murakami, Ai Weiwei...

Katerina Grosse, Rachel Harrison, Wolfgang Tillmans, Santiago Sierra, Mika Rottenberg, Tania Bruguera, Ed Atkins, Kara Walker, Tino Seghal,,Lorna Simpson, Pierre Huyghe, Dana Schutz, Avery Singer ...

<https://www.theguardian.com/artanddesign/2019/sep/17/the-best-visual-art-of-the-21st-century>

et selon les besoins particuliers des recherches des étudiants/es.

ATELIER VOLUME [ref: 76]

art • semestre-3, semestre-4, semestre-5, semestre-6, semestre-7, semestre-8, semestre-9, semestre-10

Enseignant.es : Samir Mougas

Type d'enseignement : atelier-plastique, enseignement technique, suivi de recherche

Durée : 3h

Régularité : quinzomadaire

Langue : français

Avec l'Atelier Volume, les étudiant.e.s assimileront les enjeux de la sculpture et de l'installation en expérimentant des gestes indispensables dans le cadre des propositions de travail : le modelage, la taille directe et l'assemblage puis le moulage, l'hybridation et la transformation suivis par la mise en espace. Elles & ils seront invité.e.s à enrichir leurs approches des pratiques du volume en exploitant des gestes provenant d'autres champs : dessin, outils numériques, prise et production d'images, formes scientifiques (relevés, mesures), collectes.

Résultats :

Les étudiant.e.s découvriront et s'approprieront dans leurs projets une gamme étendue de matériaux et de techniques des plus simples aux plus complexes, parmi lesquels la céramique et ses procédés vont figurer au premier plan.

Mode d'évaluation :

Nos échanges réguliers permettront aux étudiant.e.s de développer des processus expérimentaux et de mettre en forme leurs projets au fur et à mesure de leur parcours. Il est donc primordial d'assister aux séances pour y témoigner de la progression de ses recherches. Des restitutions seront menées à chaque fin de semestre. Les crédits sont obtenus par la régularité de présence et par l'aboutissement des projets en temps et en heure lors des restitutions.

Modalité de rattrapage :

Au terme du 1er semestre, le rattrapage des crédits se fera après les bilans, en achevant et présentant les projets aboutis avant le début du mois de février.

Références :

Les propositions de travail qui seront distribuées comporteront à chaque fois un ensemble de références.

ATELIER VOLUME - CÉRAMIQUE [ref: 78]

art • semestre-3, semestre-4, semestre-5, semestre-6, semestre-7, semestre-8, semestre-9, semestre-10

Enseignant.es : Samir Mougas

Type d'enseignement : atelier-plastique, enseignement technique, suivi de recherche

Durée : 3h

Régularité : quinzomadaire

Langue : français

L'Atelier Volume - céramique se tiendra à l'atelier de céramique. Ce temps de travail proposera des items autour du modelage, de l'émaillage et du moulage.

Guidé.e.s par des consignes évolutives, les étudiant.e.s pourront expérimenter le travail à la plaque en utilisant la crouteuse, le modelage avec des colombins exécutés à la main ou avec l'extrudeuse, pratiquer le collage d'éléments avec de la barbotine. Nous exploiterons aussi la plasticité de l'argile pour découvrir les nombreuses possibilités de textures que l'on peut appliquer à la surface d'un modelage.

La tenue régulière de séances de moulage permettront un approfondissement graduel pour que les étudiant.e.s progressent avec cette technique et s'en approprient bien les enjeux. Les procédés de moulage sont particulièrement adaptés aux recherches avec la céramique, tant dans le domaine de la sculpture que dans celui du design d'objets.

Concernant l'émail, les étudiant.e.s apprendront à identifier et mélanger les matières premières. Elles & ils découvriront comment fonctionne la couleur par la cuisson et comment appliquer de l'émail avec différents outils. Je proposerais aux étudiant.e.s des exercices de fabrication pour constituer une base d'objets à émailler qui puisse correspondre à leurs recherches. Elles & ils gagneront graduellement en autonomie avec ce procédé d'une grande richesse dans le cadre d'études supérieures d'arts, car il offre l'accès à une palette de couleurs et une gamme de textures vraiment très étendue!

Résultats :

Guidé.e.s par des consignes évolutives, les étudiant.e.s pourront expérimenter le travail à la plaque en utilisant la crouteuse, le modelage avec des colombins exécutés à la main ou avec l'extrudeuse, pratiquer le collage d'éléments avec de la barbotine. Nous exploiterons aussi la plasticité de l'argile pour découvrir les nombreuses possibilités de textures que l'on peut appliquer à la surface d'un modelage.

La tenue de séances de moulage permettront un approfondissement graduel pour que les étudiant.e.s progressent avec cette technique et s'en approprient bien les enjeux. Les procédés de moulage sont particulièrement adaptés aux recherches avec la céramique, tant dans le domaine de la sculpture que dans celui du design d'objets.

Concernant l'émail, les étudiant.e.s apprendront à identifier et mélanger les matières premières. Elles & ils découvriront comment fonctionne la couleur par la cuisson et comment appliquer de l'émail avec différents outils. Elles & ils gagneront graduellement en autonomie avec ce procédé d'une grande richesse dans le cadre d'études supérieures d'arts, car il offre l'accès à une palette de couleurs et une gamme de textures vraiment très étendue.

Mode d'évaluation :

L'évaluation est basée sur la régularité de la présence et sur l'investissement dans les expériences. Les résultats des essais devront être mis à profit pour améliorer les défauts et ainsi comprendre comment avancer.

Modalité de rattrapage :

Selon les projets de chacun, le rattrapage peut s'avérer compliqué concernant la céramique qui exige des temps longs (séchage, roulement des cuissons, pièces explosées dans le four). Nous verrons au cas par cas comment procéder.

Références :

Des références accompagneront les propositions, sous la forme de documents techniques, de dossiers d'images et/ou de textes.

LES PHOTOGRAPHIES [ref: 26]

art • semestre-3, semestre-5

Enseignant·es : Andrea Keen

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 4h

Régularité : quinzomadaire

Langue : français

Engager et développer une pratique photographique, développer une réflexion critique sur son propre travail photographique, comprendre l'outil et ses enjeux aussi bien plastiques que conceptuels et historiques.

À chaque séance, en préliminaire, une heure sera consacrée à une présentation de photographies qui jalonnent l'histoire du médium. Au cours du semestre, chaque étudiant-e devra présenter, sous forme d'exposé, un photographe mis en relation avec son propre travail en cours.

L'atelier sera consacré au suivi du travail personnel des étudiants dont il s'agira de définir progressivement les contours grâce à la participation de tous. La mise en commun des expériences et des regards permettra d'aborder, au fil de la discussion, des aspects primordiaux de la pratique photographique et de tirer parti des approches de chaque participant. Le travail présenté, mis à l'épreuve de la parole commune, contribue à la réflexion générale.

Résultats :

L'étudiant-e devra, au cours du semestre, avoir développé significativement un ou plusieurs projets photographiques ainsi que ses connaissances en histoire de la photographie.

Mode d'évaluation :

Contrôle continu/assiduité/qualité et pertinence des projets

Modalité de rattrapage :

L'étudiant-e devra, dans un délai de 3 semaines après évaluation, présenter un nouveau projet photographique où il précisera l'objet et les enjeux développés.

Références :

- «La photographie, entre document et art contemporain», André Rouillé, éd. Folio Essais 2005
 - «Après la photographie? De l'image argentique à la révolution numérique» Quentin Bajac, éd. Découvertes Gallimard, 2010
 - «La photographie contemporaine» Michel Poivert, éd. Flammarion 2010
 - «Controverses : une histoire juridique et éthique de la photographie», Daniel Girardin et Christian Picker, éd. Actes Sud/Musée de l'Élysée, 2008
 - «La Photographie contemporaine par ceux qui la font», Anne-Céline Jaeger, éd. Thames & Hudson, 2008
- D'autres références seront données en relation et en fonction des travaux et projets individuels des étudiants

SANS COMPLEXE [ref: 11]**art • semestre-3, semestre-5**

Enseignant·es : Jean-Jacques Dumont

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 4h

Régularité : quinzomadaire

Langue : français

Atelier de pratique expérimentale de dessin

Différents types de rendez-vous sont proposés :

1 — Une question est posée qui donne lieu à une expérimentation dessinée en direct. La séance se termine par une restitution collective des productions et une discussion ouverte.

2 — Les étudiant·e·s présentent collectivement en début de séance des réalisations personnelles de quelques pratiques que ce soit. S'ensuivent des échanges qui permettent de dégager une thématique commune, des caractéristiques plastiques, des questions transversales. Le travail d'expérimentation dessinée est alors engagé sur cette base, mis en espace, puis commenté à la fin de la séance.

À toutes les phases de chaque séance, les collaborations sont encouragées.

Au cours du semestre, des moments de présentation critique d'ensembles de travaux personnels viennent enrichir ponctuellement ces recherches. Toutes les formes de dessin sont interrogées : croquis, dessin d'observation, dessin d'humeur, dessin de projet, story-board, dessin numérique, performance dessinée, animation, collage... etc.

Tous les supports, tous les formats, tous les outils, tous les positionnements sont possibles. Les participant·e·s sont régulièrement invité·e·s à partager leurs références et à témoigner d'expositions, d'éditions et d'évènements en relation avec l'actualité du dessin.

Une banque de données sous la forme d'un site «Générique» est mise à la disposition des étudiant·e·s.

Résultats :

À l'issue de l'atelier, l'étudiant.e devra pouvoir recourir au dessin plus spontanément et sans complexe, dans les situations les plus variées. Elle, il, devra avoir acquis une idée personnelle plus précise du territoire qu'occupe le dessin parmi les pratiques plastiques contemporaines.

Mode d'évaluation :

Contrôle continu :

Engagement personnel dans le groupe

Qualité et pertinence des réalisations.

Perspicacité et originalité des propositions

Qualité de la participation aux débats et discussions

Assiduité

Modalité de rattrapage :

Nouvelle présentation le 12 janvier 2023.

Références :

sélection de revues :

Roven, Collection, Fukt, The Drawer, Rouge Gorge, ...

Site : Générique, Sans Complexe (liste d'artistes et avec liens, mise à jour pour septembre 2022)

LES ESSAIS [ref: 30]

art • semestre-3, semestre-5, semestre-7, semestre-9

Enseignant·es : Andrea Keen, Équipe Art

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 2 × 3h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Pratique de l'accrochage et de l'installation

Cet atelier a pour objectif de réunir les étudiants et les enseignants

autour du travail de certains étudiants accroché dans des salles

proposées à l'avance. Il s'agit autant d'un exercice d'installation

collectif des travaux que d'une proposition de dialogue autour des

travaux. Chaque étudiant doit installer son travail une fois dans le

courant du semestre et assister à l'ensemble de la présentation.

Un groupe d'étudiant·e·s est sollicité pour installer leurs travaux

dans des espaces prédéfinis. L'installation collective et les travaux

individuels sont ensuite vus et commentés par les autres étudiants

du groupe, qui doivent apporter une critique positive et une critique

négative, un dialogue est ensuite instauré avec les enseignants

présents.

Il s'agit de porter une interrogation constructive sur les processus

d'installation et sur les travaux en évolution.

Le commentaire des étudiants sur les travaux des autres est au centre

de l'exercice.

Les groupes de présentation seront constitués lors de la réunion de

rentrée, en concertation avec les étudiants.

Résultats :

Maitrise des enjeux de l'accrochage, de la mise en espace et de l'échange

Mode d'évaluation :

Présence requise et indispensable, participation orale, investissement dans les

présentations, autant en amont (au moment de l'installation) que pendant la

présentation avec les enseignants.

Modalité de rattrapage :

Travail supplémentaire à produire dans les 15 jours suivant l'évaluation.
Pas de rattrapage possible en cas d'absence non justifiée

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

AU FOND DE LA FORME [ref: 35]

art • semestre-4

Enseignant·es : Jean-Philippe Bretin

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Cet atelier, dans le prolongement d'Image bank, portera une attention particulière à l'approche formelle de la création d'images. Autour de travaux courts, d'exercices rapides et de projets plus longs, nous aborderons les questions de composition, couleur, process, matériaux, format, reproductibilité, editing, accrochage et médiation du travail.

Résultats :

- Développer une écriture graphique personnelle
- Produire un travail en série, un ensemble cohérent, narratif ou non
- Réalisation d'un dispositif de monstration
- Médiation du projet

Mode d'évaluation :

Qualité de la démarche exploratoire et du rendu

Modalité de rattrapage :

Travail supplémentaire

Références :

revues Collection n° 1 à 6

Entretiens avec Sarah Tritz, Stefanie Leinhos, Linus Bill et Adrien Horni, Maximage, Éditions Matière, Aidan Koch, Pierre-Guilhem, Ronan Bouroullec, Pierre la Police, Karl Nawrot, Son Ni, Lætitia Gendre, David Shrigley, Yûichi Yokoyama, Paul Cox, Gary Panter, Jochen Gerner

Revue Roven, Faire, Back Cover, Lagon, Mould map, Kramers Ergot

dis-play [ref: 2]**art • semestre-4, semestre-5, semestre-6, semestre-7**Enseignant·es : Brigitte ZiegerType d'enseignement : atelier-plastiqueDurée : 4hRégularité : quinzomadaireLangue : français, anglais

L'atelier Dis-play interrogera et développera les pratiques de l'installation et de l'environnement aussi bien dans leurs dimensions spatiales que contextuelles.

À travers expérimentations, projets et réalisations plastiques, les étudiant.e.s seront invité.e.s à développer un travail plastique investissant l'espace. Dis-play met aussi l'accent sur le jeu et le plaisir d'essayer. Les territoires convoqués seront aussi bien d'ordre politique que formels et pourront impliquer toutes sortes de matériaux et de procédés.

Plan développé :

Regard sur l'histoire de l'installation et de son évolution à travers des notions telles qu'environnement, installation, intervention, in situ, display. Développement d'un travail personnel et accompagnement progressif pour révéler et conforter les démarches sous forme d'installation spatiale avec un parti pris mettant l'accent sur la recherche et l'expérimentation.

Restitution sous forme d'exposition, date et lieu à définir avec les étudiant.e.s

Résultats :

Meilleure connaissance des différentes modalités de l'installation. Développement d'une proposition investissant la question de l'espace et sachant se positionner par rapport au contexte à la fois spatial, historique et politique du lieu.

Mode d'évaluation :

Évaluation individuelle sur la qualité du projet et l'engagement dans la mise en œuvre, ainsi que sur la présence et la participation.

Modalité de rattrapage :

Réalisation d'une installation, compte rendu des connaissances historiques dans ce domaine. Rattrapage le 27 janvier.

Références :

- L'Art de l'exposition : Une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe siècle (Le Regard)
- Installations, l'art en situation (Thames & Hudson)
- De l'art de l'installation, la spatialité immersive (L'harmattan)
- Installation Art, Claire Bishop, Tate Editions

LES PHOTOGRAPHIES [ref: 29]

art • semestre-4, semestre-6

Enseignant·es : Andrea Keen

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 4h

Régularité : quinzomadaire

Langue : français

cf. précis pour S3 et S5 [ref: 26 – p.44]

Résultats :

cf. précis pour S3 et S5

Mode d'évaluation :

cf. précis pour S3 et S5

Modalité de rattrapage :

cf. précis pour S3 et S5

Références :

cf. précis pour S3 et S5

L'ART HORS DE L'ART [ref: 23]

art • semestre-5

Enseignant·es : Paul Devautour

Type d'enseignement : séminaire

Durée : 2h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Séminaire sur les pratiques artistiques inscrites hors du champ de l'art :

- étude de cas (exemples d'artistes ou d'œuvres opérant dans d'autres contextes que celui du milieu de l'art)
- discussion critique et réflexion sur les modes d'implémentation des propositions artistiques non déclaratives.
- préparation de la semaine Artem Insight, suivi des projets et bilan de l'expérience.

Résultats :

Réflexion sur une situation de travail artistique dans un contexte non artistique. Compréhension des enjeux sociaux et politiques de l'art aujourd'hui.

Mode d'évaluation :

Assiduité, qualité des interactions, documentation du projet réalisé pendant la semaine Artem Insight.

Modalité de rattrapage :

Réalisation d'un PDF documentaire sur une œuvre hors exposition (à remettre avant la fin mars)

Références :

– Stephen Wright

Towards a Lexicon of Usership

<https://www.arte-util.org/tools/lexicon/>

– Patrice Loubier

Énigmes, offrandes, virus : formes furtives dans quelques pratiques actuelles, Parachute n° 101, janvier 2001, p.99-105

<http://immediat3.org/pdf/formes-furtives.pdf>

LE COMPTOIR DES INTERVIEWS [ref: 17]

art • semestre-5

Enseignant·es : Jean-Jacques Dumont

Type d'enseignement : module, suivi de recherche

Durée : 2h (17 h - 19 h): mardis 20 sept, 4 & 18 oct, 22 nov, 7 déc, 4 janv,

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Module de productions orales & écrites autour des formes multiples de l'entretien.

(à préciser si ouvert au semestre 9, option art)

Résultats :

Capacité à formuler oralement ses prises de position artistiques et leurs mises en forme écrites.

Développement d'une réflexion conceptuelle et critique sur les entretiens et interviews.

Mode d'évaluation :

Contrôle continu sur la présence à chaque séance.

Réalisation d'auto-interviews & interviews

La qualité de l'engagement personnel sera un élément important de l'évaluation.

Modalité de rattrapage :

Rattrapage avant le 12 janvier. (forme à préciser)

Références :

– Revue Trouble n° 2, le dialogue comme forme d'investigation sur les enjeux de l'art, collectif, 2002

– Interviews, l'entretien d'artiste dans l'art contemporain, sous la dir. de Dora Imhof, Sibylle Omlin. Textes de Katrin Grögel, Christoph Lichtin, Hans Ulrich Obrist, Gregor Spuhler...Co-édition ECAV - Art&fiction, 2016,

– Tell Me something good, artist interviews from the Brookling rail, Jarrett Earnest, David Zwinner Books, 2017

– Les entretiens infinis, Hans Ulrich Obrist, 30 conversations, édition Fondation Cartier pour l'art contemporain, 2019

– Mike Kelley, interviews, conversations, and chit-chat (1986-2004), JRP/Ringier éditions, 2005

my work in english [ref : M2]

art • semestre-5, semestre-6

Enseignant·es : Susan Mollon

Type d'enseignement : cours théorique

Durée : 2h

Régularité : hebdomadaire

Langue : anglais

Le programme d'anglais de 3e année est conçu pour permettre aux étudiants de présenter leurs projets finaux en anglais à la fois dans une présentation orale ainsi que dans des travaux écrits. Le cours sera structuré pour suivre les projets du département Art ainsi que le travail individuel des étudiants en fournissant du vocabulaire et des discussions régulières sur les travaux réalisés.

Le groupe sera divisé en 2 niveaux avec le groupe faible révisant le vocabulaire et la grammaire ainsi que l'amélioration des compétences pratiques (parlé et écrit) liées à leur art.

Le groupe avancé travaillera sur des questions plus complexes liées à leur travail et le monde artistique.

Résultats :

Les étudiants devront présenter leur travail en anglais par écrit et une courte présentation. Les étudiants doivent être capables d'effectuer la tâche à un niveau B1 minimum.

Mode d'évaluation :

Les étudiants seront évalués sur leur participation au cours (devoirs, discussions) ainsi que sur la qualité du travail qui doit montrer que des progrès ont été réalisés tout au long du semestre.

Modalité de rattrapage :

Essai de 250 mots et soutenance — 15 février -1er semestre

Essai de 250 mots et soutenance — 15 juin — 2e semestre

Références :

- Linqahouse.com
- Tate.org
- Art Monthly
- Vocabulaire anglaise

PRÉPARATION dna [ref: 31]

art • semestre-5, semestre-6

Enseignant·es : Andrea Keen, Samir Mougas

Type d'enseignement : suivi-de-recherche

Durée : 3h

Régularité : sur-calendrier

Langue : français

Préparation du DNA

- développement des différents aspects de l'épreuve.
- Mise en valeur des recherches et travail sur l'émergence d'une démarche.
- Organisation et scénographie de l'accrochage

Résultats :

- Diplôme, mention ...

Mode d'évaluation :

Assiduité, participation.

Modalité de rattrapage :

dans les 15 jours suivant les bilans

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

SUJETS, OBJETS, LIEUX [ref: 21]

art • semestre-5, semestre-6

Enseignant·es : Peter Fletcher

Type d'enseignement : atelier-plastique, suivi de recherche

Durée : 3h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Cet atelier propose un terrain propice à l'émergence et l'approfondissement de la recherche personnelle des étudiant·e·s en relation avec le développement d'un corps cohérent de travail. L'expérimentation dans l'espace, l'agencement et le rapport entre volumes, images, installations, vidéos, performances et attitudes seront les enjeux de cet atelier.

Construit autour de problématiques élaborées dans une dynamique de débat et d'échange en rapport avec la création artistique historique et actuelle, ce module incite l'étudiant·e à explorer de nouveaux territoires d'applications en relation avec ses recherches et ses travaux et à confirmer son intérêt, ses dispositions et sa détermination dans le développement personnel d'une stratégie de projet.

Des présentations formelles des travaux des étudiants/es dans les salles d'essais, ou autres espaces adaptés, auront lieu à chaque séance.

Résultats :

C'est sur la prise de conscience d'un processus confirmé dans l'acte de création que se concentre cet atelier, visant le développement, chez l'étudiant·e, d'un autocontrôle dans l'honnêteté d'une démarche en gestation.

Mode d'évaluation :

Plus que la performance objective ou le résultat individuel, le développement, la démonstration et la communication d'une approche créative générative et cohérente constituent le principal critère d'évaluation de ce module.

Éléments d'évaluation : présence et participation en cours, travail en dehors des cours, l'évolution des projets, présentations formelles des projets et travaux.

Évaluation premier semestre : début janvier

Évaluation deuxième semestre : fin avril

Modalité de rattrapage :

Rattrapage premier semestre : début février

Attention : Pas de rattrapages si l'origine du problème est un trop important manque de présence en cours.

Références :

Seront développées selon les besoins individuels des étudiants.es.

UN ART ÉCOLOGIQUE? [ref: 71]

art • semestre-5, semestre-6

Enseignant·es : Camille Debrabant

Type d'enseignement : cours magistral

Durée : 3h

Régularité : quinzomadaire

Langue : français

Le cours se propose de mettre en perspective les questionnements écologiques et climatiques en les replaçant dans le champ des pratiques artistiques. Depuis les prémises de l'Earth Art des années 1960 et des actions performées de Joseph Beuys dans les années 1970 jusqu'aux initiatives les plus contemporaines, il s'agit de s'interroger sur la responsabilité et les moyens artistiques et d'examiner l'éventail des démarches environnementales, leur pertinence et leur efficacité.

Résultats :

L'écriture du document attendu dans le cadre du DNA sera entreprise en lien avec les réflexions développées en cours, avec pour objectif la réalisation d'un travail collectif d'édition.

Mode d'évaluation :

Participation au cours, régularité du travail de recherche, de documentation, d'écriture et de mise en forme éditée.

Modalité de rattrapage :

Travail final lié au DNA ne pouvant donner lieu à un rattrapage

Références :

Précisées lors de chaque séance

MASTER english [ref : M3]**art • semestre-7, semestre-8**

Enseignant·es : Susan Mollon

Type d'enseignement : cours théorique

Durée : 2h

Régularité : hebdomadaire

Langue : anglais

Ce cours se concentrera sur la préparation des étudiants à leurs besoins professionnels en anglais et leur permettra d'expliquer avec succès leurs projets et leur mémoire de master en anglais.

Résultats :

Les étudiants seront invités à faire une demande de résidence et d'autres aides financières en anglais et à rédiger un résumé qui présente leur thèse de maîtrise. À la fin du cours, ils présenteront leur bilan en anglais et pourront répondre aux questions concernant leur travail. Il leur sera également demandé de rédiger un texte en anglais expliquant un travail d'un collègue.

Mode d'évaluation :

Les étudiants seront évalués sur leur participation au cours (devoirs, discussions) ainsi que sur la qualité du travail qui doit montrer que des progrès ont été réalisés tout au long du semestre. Leur note finale reflétera également la qualité de leur travail écrit et le bilan final en anglais.

Modalité de rattrapage :

Essai de 250 mots et soutenance — 15 février et 15 juin.

Références :

- Extension Course for Working People and The Sacred Wood." PMLA, vol. 133, no. 2, Mar. 2018, p. 463.
- The Far Shores of Being—a guide to Art Residences.
- <https://aestheticmagazine.com/>- various articles
- <https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/world-goes-pop/artist-interview>

PERSPECTIVES ART+ [ref: 3]

art • semestre-8

Enseignant·es : Brigitte Zieger

Type d'enseignement : cours théorique

Durée : 2h

Régularité : sur calendrier

Langue : français, anglais

Outils pratiques et information sur le fonctionnement de l'activité artistique dans ses aspects concrets.

Composer un portfolio. Candidater à une résidence, un concours, un appel à projets.

Connaissance du marché de l'art et des acteurs du milieu de l'art : galerie, institutions, associations, partenaires divers.

Présentation des événements importants : foires, biennales, salons

Résultats :

Professionnalisation et préparation à la sortie de l'école, meilleure connaissance des étudiant.e.s du milieu de l'art.

Mode d'évaluation :

Présence régulière et participation active.

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

ŒUVRES D'ART ET ÉNONCIATIONS [philosophie analytique de l'ART (CONTEMPORAIN) 2] [ref: 5]

art, communication • semestre-3

Enseignant·es : Frédéric Wecker

Type d'enseignement : cours magistral

Durée : 20h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Quelle est la voie royale vers une philosophie analytique de l'art? L'ontologie, comme le pensent beaucoup d'esthéticien·nes analytiques, ou une approche de la théorie des symboles, comme le préconisait Nelson Goodman?

En soutenant une hypothèse « redescriptive » selon laquelle les œuvres d'art ne sont peut-être pas ce que nous croyons « spontanément » qu'elles sont, nous verrons que les deux approches peuvent converger.

Mais cela suppose de compléter la sémiotique des œuvres d'art par un volet pragmatique.

En effet, si nous devons corriger des erreurs de catégorie ontologique, nous devons aussi corriger l'erreur qui consiste à ne pas faire la part des intentions communicatives et du contexte dans la sémiotique des œuvres d'art.

Les œuvres d'art ne sont, selon nous, ni des objets ni l'équivalent sémiotique d'échantillons de tailleur.

Nous nous proposons ici de combattre à la fois l'anti-contextualisme mais aussi le « minimalisme » sémiotique qui ferait des œuvres des symboles autonomes émancipés de leurs énonciatrices ou énonciateurs, puisque minimiser la part du contexte et de l'agent dans la détermination des propriétés d'une œuvre est une erreur commune à certaines ontologies de l'art et à certaines sémiotiques des œuvres d'art.

Nous en profiterons pour faire un sort à l'« intentional fallacy », en défendant l'idée qu'une théorie des intentions communicatives évite

les défauts des théories intentionnalistes élémentaires.

Résultats :

Ce cours se fonde sur la conviction qu'une initiation à la réflexion sur l'art possède une valeur propédeutique pour l'ensemble des pratiques enseignées au sein d'une école d'art. Le principal résultat attendu est de permettre aux étudiant·es de reconsidérer leurs propres pratiques, que celles-ci relèvent de l'art, du design ou du design graphique, à la lumière des analyses proposées.

Ce cours ambitionne également de développer les capacités réflexives et critiques de ses étudiant·es.

Mode d'évaluation :

- Participation au cours.
- Un travail écrit sera demandé à la fin du semestre

Modalité de rattrapage :

Rendu d'un exercice (à définir avec l'étudiant·e)

Références :

- Arthur Danto, *La transfiguration du banal*, éd. du Seuil, Paris, 1989.
- David Davies, *Art as Performance*, éd. Wiley-Blackwell, 2003.
- Nelson Goodman, *Langages de l'art*, éd. Fayard/Pluriel, Paris, 2011.
- Jerrold Levinson, *L'art, la musique et l'histoire*, éd. de l'Eclat, 1998.
- Richard Wollheim, *L'art et ses objets*, éd. Aubier, 1994.

À GÉOGRAPHIES VARIABLES [ref: 46]

art, communication • semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Léonor Nuridsany

Type d'enseignement : cours magistral

Durée : 2h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Définition du cours

Actualités artistiques : l'objectif du cours est de sensibiliser les étudiants à l'actualité artistique (en France et à l'étranger) et aux ponts qui s'établissent d'une pratique à une autre; mais aussi de stimuler leur analyse critique en les faisant participer activement aux cours. Nous étudierons les dialogues qui s'établissent entre le design et l'art et des porosités possibles avec l'espace graphique; nous verrons de quelle manière l'espace public et la sphère privée, l'éphémère et le pérenne, le «réel» et le «virtuel», l'unique et le multiple, par exemple, peuvent modifier l'objet, le regard. Nous étudierons également les mécanismes du marché de l'art, les enjeux des structures associatives artistiques, des institutions (musées, galeries, centres d'art...) ainsi que les activités et les positionnements de certains acteurs et actrices du monde de l'art (artistes, graphistes, scénographes, commissaires d'exposition, collectionneurs, critiques d'art, etc.). Enfin, en nous appuyant sur de nombreux exemples, nous prendrons la mesure de ce que peut signifier «exposer».

Résultats :

Outre le fait de développer des connaissances artistiques, d'aiguiser son regard critique, et d'approfondir, d'ouvrir sa réflexion, j'attends un échange dynamique, constructif et une écoute mutuelle. J'attends également que l'étudiant.e poursuive le travail qui aura été amorcé en cours à partir de liens ou références que j'aurais donnés. Je serai attentive également à l'assiduité des étudiant.e.s afin qu'ils et elles puissent assimiler les notions et les œuvres vues en cours.

Mode d'évaluation :

La participation active et assidue aux cours contribue aux évaluations écrites qui porteront sur l'analyse d'expositions ou de textes en tenant compte de

l'argumentation et du sens critique de l'étudiant.e pour le premier semestre. Le travail crédité du second semestre consistera en la réalisation d'un récit filmé (entre 5 et 10 min).

Modalité de rattrapage :

Une présentation orale d'un sujet que je leur soumettrai au moment du rattrapage sera demandée. Le sujet aura bien entendu un lien direct avec les cours donnés. La préparation de l'oral (sans leurs notes ni connexion internet) sera de 15 minutes et l'oral de 15 minutes également. Ils auront lieu en février pour le premier semestre et fin mai pour le second.

Références :

Liste non exhaustive fortement alimentée par des références données en cours :

- Daniel Arasse, *Le détail*, Éd. Flammarion, Champs, Paris, 1992.
- Rudolf Arnheim, *La pensée visuelle*, Éd. Flammarion, Champs, Paris, 1999.
- Baudelaire, *Écrits esthétiques*, Union Générale d'Éditions, coll. 10/18, Paris, 1986.
- Jorge Luis Borges, *Fictions*, Éd. Gallimard, coll. Folio, Paris 1974.
- Buren, *Les Écrits (1965-1990)*, Éd. capcMusée d'art contemporain de Bordeaux, 1991.
- Nathalie Obadia « Géopolitique de l'art contemporain » Ed. Le cavalier bleu, 2019.
- Adam Lindemann, *Collectionner l'art contemporain*, Ed. Taschen, Cologne, 2006.
- Moureau, Sagot-Duvaurox, *Le marché de l'art contemporain*, Éd. découverte, Paris, 2006.
- Pierre Nahon, *Les marchands d'art en France*, Éd. de la différence, Les essais, Paris 1998.
- Raymond Roussel, *Comment j'ai écrit certains de mes livres*, Éd. Gallimard, Paris, 1995.
- Mickael Rush, *Les nouveaux médias dans l'art* Éditions Thames & Hudson, Paris, 2005.
- Didier Semin, *La piste du hérisson*, Éditions Jacqueline Chambon, Nîmes, 2004.
- Harald Szeemann, *Écrire les expositions*, Éditions Lettre volée, Bruxelles, 1996.
- Catalogue de l'exposition *Dans l'oeil du critique*. Bernard Lamarche-Vadel et les artistes, Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris Musées, 2009.
- <https://www.cnap.fr/>
- <https://www.cneai.com/>
- <https://www.archivesdelacritiquedart.org/>
- Voir les *Écrits et entretiens d'artistes*, Daniel Lelong éditeur, Paris, 1990.
- + les émissions « À voix nue » et « Masterclasses » sur France Culture et l'Heure bleue sur France Inter.

Tous bd! [ref: 7]**art, communication • semestre-3, semestre-4, semestre-5, semestre-6**Enseignant·es : Frédéric WeckerType d'enseignement : séminaireDurée : 12hRégularité : sur calendrierLangue : français

À partir d'une petite anthologie de la bande dessinée contemporaine, intentionnellement orientée par des partis pris plus politiques qu'esthétiques, ce séminaire de lecture et de recherches invite les étudiant·es à développer une réflexion personnelle sur la bande dessinée comme médium riche de potentialités. Comme l'a un jour déclaré Harvey Pekar, dans un des premiers monologues adressés au lecteur de «American Splendor» : «Les bandes dessinées sont des mots et des images. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec des mots et des images.»

Nous nous proposons de continuer notre exploration de quelques œuvres jalons d'une anthologie alternative de la bande dessinée mondiale, amorcée l'année dernière, tout en développant la dimension de séminaire d'initiation à la recherche de ce module.

Le programme de lectures est entièrement renouvelé par rapport à l'année dernière, il est donc possible de prendre à nouveau ce module.

Le programme de lectures est entièrement renouvelé par rapport à l'année dernière, il est donc possible de prendre à nouveau ce module.

Résultats :

Fréquenter ce cours c'est non seulement s'interroger sur les possibilités de la bande dessinée comme moyen d'expression, mais également sur la possibilité que la bande dessinée devienne l'un de vos moyens d'expression.

Mode d'évaluation :

Ce cours est une initiation à la pratique du séminaire et demande de votre part une participation aux séances

Modalité de rattrapage :

Rendu d'un exercice (à définir avec l'étudiant)

Références :

- Tom Spurgeon, Michael Dean, *We Told You So: Comics As Art*, Fantagraphics, 1996.
- Paul Karasik, Mark Newgarden, *How to Read Nancy: The Elements of Comics in Three Easy Panels*, Fantagraphics 2017.
- Barbara Postema, *Narrative Structure in Comics*, RIT Cary Graphic Arts Press, 2013.
- Marc Singer, *Breaking the Frames: Populism and Prestige in Comics Studies*, University of Texas Press, 2019

ATELIER JARDIN BOTANIQUE/UN HERBIER CONTEMPORAIN [ref: 27]

art, communication • semestre-3, semestre-5, semestre-4, semestre-6

Enseignant·es : Andrea Keen

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 3h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Atelier de photographie et de pratiques plastiques, autour de la question du végétal, des plantes, avec certaines séances au Jardin botanique Jean-Marie-Pelt de Villers-les-Nancy.

Cet atelier consiste en la réalisation de projets plastiques, puis au montage et à la médiatisation d'une exposition.

L'atelier s'organise cette année autour de l'idée de l'herbier contemporain.

Résultats :

Capacité d'analyse et de restitution au moyen de la photographie, mais aussi d'autres pratiques. Capacité à s'investir individuellement et collectivement tout au long des différentes phases du projet jusqu'à l'exposition.

Échanges entre étudiants et avec le personnel et le public du Jardin botanique, médiation.

Mode d'évaluation :

Cet atelier est non crédité

Une attention particulière sera portée à la qualité et à la pertinence des réalisations, la perspicacité et l'originalité des propositions, l'engagement personnel dans le projet collectif et l'assiduité.

Modalité de rattrapage :

atelier non crédité

Références :

abordées lors des premières séances

FAIRE PIÈCE AUX ŒUVRES OU REFAIRE DES ŒUVRES ? [philosophie analytique de l'ART (CONTEMPORAIN) 3] [ref: 6]

art, communication • semestre-4

Enseignant·es : Frédéric Wecker

Type d'enseignement : cours magistral

Durée : 20h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

À partir de l'article séminal de Timothy Binkley «Pièce : contre l'esthétique», nous chercherons à déterminer s'il existe des motifs philosophiques de distinguer œuvre et pièce. On verra qu'il est possible d'invalider l'hypothèse de Binkley d'une différence esthétique entre les deux, pour privilégier l'hypothèse de différences dans leur sémantique et leur pragmatique.

Le séminaire s'articulera autour de l'exposition des thèses en conflit et de l'étude de quelques cas puisés dans les catalogues d'artistes contemporain·es, mais aussi dans des corpus plus historiques — seront ainsi passées en revue les diverses interprétations du «Erased De Kooning Drawing» de Rauschenberg qui ont été proposées par des philosophies analytiques (Kendall Walton, Gregory Currie, Elisabeth Schellekens). On verra incidemment que la philosophie analytique de l'art a été et reste encore une approche pertinente pour rendre raison des évolutions de l'art depuis les néo-avant-gardes : ce dont témoigne la multiplication actuelle des travaux menés par des philosophes analytiques autour de la question du «conceptualisme» en art et plus spécifiquement de cet art conceptuel qui s'est parfois lui-même qualifié d'«analytique».

Résultats :

Ce cours se fonde sur la conviction qu'une initiation à la réflexion sur l'art possède une valeur propédeutique pour l'ensemble des pratiques enseignées au sein d'une école d'art. Le principal résultat attendu est de permettre aux étudiant·es de reconsidérer leurs propres pratiques, que celles-ci relèvent de l'art, du design ou du

design graphique, à la lumière des analyses proposées.

Ce cours ambitionne également de développer les capacités réflexives et critiques de ses étudiant-es.

Mode d'évaluation :

- Participation au cours.
- Un travail écrit sera demandé à la fin du semestre

Modalité de rattrapage :

Rendu d'un exercice (à définir avec l'étudiant-e)

Références :

- Art & Language, Art-Language, Volume 1
- Timothy Binkley, «Pièce contre l'esthétique» in Esthétique et poétique, éd. du Seuil, Paris, 1992.
- Kendall Walton, «Catégories de l'art» in Esthétique et poétique, éd. du Seuil, Paris, 1992.

ATELIER MULTI-MÉDIA/ANIMATION [ref: 53]

art, communication, design • semestre-3

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : atelier-plastique, enseignement technique

Durée : 2,5h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Multimédias/ Motion Design / Animation / Stop-Motion / Slow-Motion/ Tilt-Shift/ Time Laps / Dessins animés/ Animation 2D ou 3D/ Typographie en mouvement, sont autant de termes qui regroupent des pratiques que les étudiants vont apprendre à connaître et utiliser. En lien avec le cours théorique « Histoire du Motion design », les étudiants vont découvrir et expérimenter différents procédés d'animation liant leur propre pratique plastique avec un ou plusieurs outils technologiques. La « Machine » devient un instrument indispensable, mais il convient de s'interroger sur sa pertinence et sur la manière de la mettre en œuvre.

Résultats :

Une connaissance des logiciels et des outils de production

Mode d'évaluation :

Contrôle continu

Modalité de rattrapage :

Le rattrapage a la forme d'un exercice à réaliser en atelier.

Références :

- Norman McLaren Le cinéma d'animation sans caméra, Office National du Film Canada 1955
- Sébastien Denis Le cinéma d'animation, Armand Colin, 2007
- Bernard Génin Le cinéma d'animation Cahiers du cinéma, 2003
- Gersende Bollut Pourquoi est-ce un chef d'œuvre? Paris, Eyrolles, 2014
- Olivier Cotte 100 ans de cinéma d'animation Dunod, 2015
- Xavier Kawa-Topor Cinéma d'animation, au-delà du réel Capricci, 2016
- Xavier Kawa-Topor Le cinéma d'animation en 100 films Capricci, 2016
- Georges Sifianos Esthétique du cinéma d'animation Éd. du Cerf 2012

- Laurent Valière Cinéma d’animation : la French touch LaMartinière 2017
- Jean-Pierre Pagliano Le roi et l’oiseau» : voyage au cœur du chef-d’œuvre Belin, 2012
- ...

game lab module 1.1 [ref: 55]

art, communication, design • semestre-3

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : atelier-plastique, cours théorique

Durée : 4h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Connaissance de l'univers des jeux vidéo, en passant par l'apprentissage et la mise en perspective de mondes imaginaires, et l'approche transmédiatique de la narration.

Ce que l'on appelle aujourd'hui la culture geek est une forme de contre-culture née dans les années 70, sur un postulat de départ issu de la contre-culture hippie des années 60 qui était de changer le monde par l'imaginaire et la technologie sur l'idée du village global. Certains Geeks sont devenus aujourd'hui des modèles de réussite sociale et professionnelle. Ce qualificatif de geek autrefois péjoratif est aujourd'hui perçu comme quelque chose de très tendance. Les geeks sont désormais à l'avant-garde de nos usages.

Ce cours abordera de multiples facettes comme la science-fiction, la fantasy, les jeux de rôles, les comics, le cinéma, les séries télé, les mangas, les fanfictions, l'informatique, l'internet, les hackers, les logiciels libres, le culte du détail, la culture participative, le partage de références et d'un imaginaire communautaire... et bien sûr les jeux vidéo qui sont à la croisée de toutes ces pistes.

Cet apprentissage se fait par une série de cours, de conférences, de documentaires, d'exposés, de jeux de rôles et de productions diversifiées.

Résultats :

Ouverture à la rédaction de scénarios et à la création de gameplay originaux.

Mode d'évaluation :

Contrôle continu

Modalité de rattrapage :

...

Références :

- Stéphane Vial : L'être et l'écran, PUF, hors collection, 2013.
- Johan Huizinga : Homo Ludens Gallimard 1988 (réédition — texte original 1938)
- Roger Caillois : Les jeux et les hommes Gallimard 1985 (3e édition — texte original 1958)
- Jacques Henriot : Sous couleur de jouer : La métaphore ludique José Corti 1989
- Stéphane Vial : L'être et l'écran, PUF, hors collection, 2013.
- Nicolas Beaujouan : Geek La Revanche, éditions Robert Laffont, 2013
- David Peyron : Culture Geek édition FYP, 2013
- Henry Jenkins : La culture de la convergence : Des médias au transmédia, Armand Colin, 2013
- Mathieu Triclot : Philosophie des jeux vidéo, Paris, Zones, 2011
- Alexis Blanchet et Guillaume Montagnon : Une histoire du jeu vidéo en France. Pix'n Love 2020
- Olivier Mauco : GTA IV, l'envers du rêve américain, éditions Questions Théoriques, 2013
- Olivier Mauco : Jeux vidéo : hors de contrôle? éditions Questions Théoriques, 2014
- ...

histoire du motion design [ref: 51]

art, communication, design • semestre-3

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : cours théorique

Durée : 2h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Introduction aux pratiques du Motion Design. L'objectif est d'engager l'étudiant vers une connaissance fine et critique des productions historiques, mais aussi quotidiennes du Motion Design.

Aujourd'hui la production en Motion Design incorpore à la fois de la vidéo, de l'animation 2D ou 3D, des effets spéciaux, des sons ou encore de la typographie. Ce mélange de médias se retrouve de plus en plus dans notre quotidien, que ce soit pour des génériques de films, des films de présentation, des habillages télévisuels, des clips musicaux, des messages diffusés sur le web «rich-media», sur les écrans des grands magasins ou sur les écrans géants qui remplacent de plus en plus les 4/3 à l'entrée des villes par exemple...

Le cours présente le travail de graphistes ayant travaillé ces supports depuis les années 50.

Résultats :

Une bonne connaissance historique des productions.

Mode d'évaluation :

Devoir sur table (dans la semaine précédant les évaluations).

Modalité de rattrapage :

– Nicolas Beaujouan : Geek La Revanche, éditions Robert Laffont, 2013

Références :

- Alexandre Tylski Le Générique de cinéma Presses Universitaires du Mirail, 2009
- Alexandre Tylski Les cinéastes et leurs génériques, Éditions L'Harmattan, 2008
- Jennifer Bass Saul Bass : A Life in Film & Design, Laurence King Publishing, 2011
- Jon Krasner Motion Graphic Design Focal Press, 2008
- Andrea Codrington Kyle Cooper (Monographics), Yale University Press, 2003
- Nicole Cloarec Le cinéma en toutes lettres : jeux d'écritures à l'écran Michel

Houdiard Editeur 2008

– Jeff Bellantoni Typo graphisme. La lettre et le mouvement Thames & Hudson 1995

– Alain Carrazé Les Séries Télé Hachette, 2007.

– ...

IMAGES NUMÉRIQUES, PRENEZ DE BONNES RÉSOLUTIONS. [ref: 48]

art, communication, design • semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Alban Delacour et Vincent Vicario

Type d'enseignement : enseignement technique, cours théorique, atelier plastique, suivi de recherche

Durée : 3h

Régularité : quinzomadaire

Langue : français

Initiation et maîtrise de la captation et du traitement informatique d'une image vidéo (sur inscription et validation de projet, 24 étudiants max soit 12 par demie journée)

– Semestre 3 :

1 — Story-board, intentions et références/2 — Prise de vue, cadre et lumière/3 — Postproduction, final cut

4- Intégration web/projection installation

– Semestre 4 :

5 — suivi de recherche et de projet

Résultats :

– Semestre 3 : autonomie technique des étudiants dans le cadre de projet vidéos

– Semestre 4 : suivi de recherche et de projet personnel

Mode d'évaluation :

Contrôle continu, assiduité, qualité de la méthodologie.

Modalité de rattrapage :

– David Peyron : Culture Geek édition FYP, 2013

Références :

– Henri Alekan, des lumières et des ombres, la librairie du collectionneur. Thierry Jousse, le goût de la télévision. Anthologie des cahiers du cinéma, INA, 2007. Daniel Gaudry, la lumière, INA/de Boeck, 2008. Dominique Villain, l'œil à la caméra, cahier du cinéma, 1992. J. Gaudin, Prise de vues HD, Colorimétrie vidéo, INA, 2007

– Web : Art Of the Title : <http://www.artofthetitle.com>

– Motionographer : <http://motionographer.com>

– No Film School : <http://nofilmschool.com>

- Souvenirs From Earth : <http://sfe.tv>
- Ubu web : <http://www.ubu.com>

IMAGES IMPRIMÉES [ref: 61]

art, communication, design • semestre-3, semestre-4, semestre-5, semestre-6

Enseignant·es : Luc Doerflinger, Antonin Malchiodi

Type d'enseignement : enseignement technique, suivi de recherche

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Images imprimées est un ensemble constitué de quatre ateliers dans l'école : un atelier de gravure, un atelier de sérigraphie, un atelier de typographie manuelle et un atelier d'impression numérique.

Y est développée une approche de l'estampe et de l'édition d'art inscrite dans le champ de l'art contemporain et de la création graphique actuelle.

Le semestre 3 est réservé à la découverte et à l'apprentissage de quatre techniques préalables :

- Eau-forte (trois séances)
- Pointe sèche (deux séances)
- Taille d'épargne et couleurs (trois séances)
- Sérigraphie (quatre séances)

Le semestre 4 est réservé au travail sur un premier projet personnel avec une ou plusieurs techniques choisie(s) par l'étudiant.

Les semestres 5 et 6 permettent à chaque étudiant inscrit d'approfondir sa pratique et sa réflexion en réalisant un projet personnel impliqué dans sa démarche globale. Nous privilégions les projets interrogeant la spécificité et la singularité de l'utilisation des techniques d'impressions traditionnelles de l'estampe à l'heure de l'impression numérique (dynamique du jeu des images entre anachronisme et contemporanéité).

Résultats :

Résultats attendus :

Outre les aspects matériels et pratiques, le travail dans ces ateliers vise à déborder le simple cadre des techniques proposées pour se concentrer sur le parcours global de chaque étudiant en résonance et synergie avec les autres ateliers et

enseignements de l'école. De fait, la création et la production d'images sont volontairement associées à l'élaboration d'une réflexion personnelle et d'une recherche documentaire ouverte. Est notamment abordée la façon dont un projet se construit et existe au travers de l'association image/démarche.

Compétences acquises :

- Des expérimentations et l'appropriation de techniques d'impression.
- Des images et des projets inscrits dans une approche actuelle de l'estampe et en lien avec le reste du travail de l'étudiant.
- Un intérêt pour les questions touchant à l'édition d'art et le multiple ainsi qu'à leurs diffusions.

Mode d'évaluation :

- Présence hebdomadaire.
- Compréhension et assimilation des principes techniques.
- Implication et conduite du travail dans les ateliers.
- Capacité créative et d'appropriation personnelle.
- Qualité des réalisations.
- Connaissance des champs de références

Modalité de rattrapage :

- Henry Jenkins : La culture de la convergence : Des médias au transmédia, Armand Colin, 2013

Références :

Techniques :

- Manuel complet de gravure, Édition Eyrolles, 2009
- La gravure, Édition Grund, 2004
- Le grand livre de la gravure, Édition Pyramid, 2010
- Dictionnaire technique de l'estampe, André Béguin, trois volumes, Bruxelles 1977

Théoriques :

- L'empreinte, Georges Didi-Huberman, catalogue de l'exposition L'empreinte, Beaubourg-centre Pompidou 1997
- La ressemblance par contact, Georges Didi Huberman, Édition de minuit 2008
- Être crâne, (lieu, contact, pensée, sculpture). Georges Didi-Huberman, Édition de minuit
- L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin, Folio, Œuvres volumes III
- Esthétique du livre d'artiste, Moeglin-Delcroix, BNF/J-M Place, 1997
- L'effet papillon, 1989-2007, Centre d'édition contemporaine de Genève

Iconographique :

- Paul Cox, Cox codex 1, Seuil éditeur
- Beuys, Pourquoi faites-vous des multiples?, Editeur : Musée de Gravelines, 2007
- Louise Bourgeois. Estampes et livres illustrés, Catalogue édité à l'occasion de l'exposition organisée au Centre de la Gravure La Louvière

- William Kentdrige Prints David Krut Publishing
- Markus Raetz par Gilbert Lascault, Collectif, Jean-Paul Fournier, et Daniel-J Valade.

Actes sud

Sites :

- <http://www.cneai.com>
- <http://www.centredelagravure.be/fr>
- <http://www.urdl.com>
- <http://www.printsthingsandbooks.com/eng/items>
- <http://www.crownpoint.com/front-page>
- <http://multipleartdays.com>

ARTS ET TECHNOLOGIES [ref: 52]

art, communication, design • semestre-4

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : cours théorique

Durée : 2h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Introduction aux pratiques artistiques liées à différentes technologies. L'objectif est d'engager l'étudiant vers une connaissance fine et critique de ces productions.

Depuis l'invention de la photographie, le mode de perception artistique des sociétés humaines évolue, aidé en cela par le contexte historique, qui permet la mutation des mentalités et des innovations technologiques qui ouvrent à l'homme des quantités quasi infinies de nouveaux champs d'applications. Les avancées technologiques, notamment en matière de télécommunications, ne peuvent laisser la sphère artistique indifférente.

La « Machine » devient un instrument indispensable, mais il convient de s'interroger sur sa pertinence et sur la manière de la mettre en œuvre.

Résultats :

Une bonne connaissance historique des productions.

Mode d'évaluation :

Devoir sur table (dans la semaine précédant les évaluations).

Modalité de rattrapage :

– Mathieu Tricot : Philosophie des jeux vidéo, Paris, Zones, 2011

Références :

– Rudolf Arnheim La pensée visuelle Flammarion, Nouvelle Bibliothèque Scientifique, Paris 1976

– Gérald Heffermon Art et Cognition, Pratiques artistiques et sciences cognitives CYPRES Aix-en-Provence 1994

– Mario Borillo/Anne Sauvageot Les cinq sens de la création, Art technologie sensorialité Champ Vallon 1996

- Régis Debray Vie et mort de l'image, Une histoire du regard en occident, Gallimard, Paris 1992
- Gilles Deleuze, Cinéma 1, L'image-mouvement, Les éditions de minuit, Paris, 1983
- Fred Forest, Pour un art actuel, L'art à l'heure d'Internet, L'Harmattan, Ouverture philosophique, Paris, 1998
- Don Foresta, Mondes multiples, B&S, Paris, 1991
- Edmond Couchot et Norbert Hillaire L'art numérique Champs/Flammarion, Paris, 2003
- John Maeda Code de création (Creative code) Thames & Hudson, Paris, 2004
- John Maeda Design by numbers Thames & Hudson, MIT Press, 1999
- John Maeda Maeda@media (Journal d'un explorateur du numérique) Thames & Hudson, Paris, 2000
- Anne-Marie Duguet Déjouer l'image (Créations électroniques et numériques) Éditions Chambon, Nîmes, 2002
- ...

ATELIER MULTI-MÉDIA/INTERNET [ref: 54]

art, communication, design • semestre-4

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : atelier-plastique, enseignement technique

Durée : 2,5h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Web-Design/Langages informatique/WYSIWYS/HTML/CSS/JAVA/PHP/AJAX/JQUERY... sont autant de termes qui regroupent des pratiques que les étudiants vont apprendre à connaître et utiliser. En lien avec le cours théorique «Arts et Technologies», les étudiants vont découvrir et expérimenter différents procédés d'interaction et de création web liant leur propre pratique plastique avec un ou plusieurs outils technologiques. La «Machine» devient un instrument indispensable, mais il convient de s'interroger sur sa pertinence et sur la manière de la mettre en œuvre

Résultats :

Une connaissance des logiciels et des outils de production

Mode d'évaluation :

Contrôle continu

Modalité de rattrapage :

– Alexis Blanchet et Guillaume Montagnon : Une histoire du jeu vidéo en France. – Pix'n Love 2020

Références :

- Stéphane Vial L'être et l'écran PUF, hors collection, 2013.
- Dominique Cardon Culture numérique SCIENCES PO 2019
- Antonio A. Casilli. Les Liaisons numériques. Vers une nouvelle sociabilité? Seuil, 2010
- Nicholas Negroponte L'homme numérique Robert Laffont 1995
- Milad Doueihi Pour un humanisme numérique. Seuil, 2011
- Pierre Mercklé Sociologie des réseaux sociaux. La Découverte, 2016
- Tim Brown L'Esprit design : Comment le design thinking change l'entreprise et la stratégie Pearson 2014
- Aaron Walter Design Émotionnel EYROLLES 2012

- Benoît Drouillat Le design interactif Dunod 2016
- Jakob Nielsen Site Web Priorité à la Simplicité Pearson 2008
- ...

game lab module 1.2 [ref: 56]

art, communication, design • semestre-4

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : cours théorique, atelier-plastique

Durée : 4h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Création d'une équipe de conception et de réalisation d'un jeu vidéo dans le cadre de l'Alliance Artem.

Travail en collectif sur un semestre et présentation publique des jeux vidéo durant un évènement.

Les étudiants de l'École d'Art associés aux autres étudiants de Alliance Artem vont appréhender les différents métiers liés dans la réalisation et la conception d'un jeu vidéo :

- les concepteurs de jeux, (ou game-designers), chargés d'imaginer les concepts du jeu (le gameplay ou l'univers imaginaire du jeu).
- les concepteurs de niveau (ou level-designer), chargés de réaliser les niveaux de jeu en respectant les consignes globales définies par le (ou les) game-designer(s).
- Créateur de personnage et de décors (ou character-designer/ environnement-designer [ou layout]) en charge de la modélisation des personnages et de leur environnement...

Résultats :

Réalisation et médiation de jeux vidéo

Mode d'évaluation :

Contrôle continu

Modalité de rattrapage :

– Olivier Mauco : GTA IV, l'envers du rêve américain, éditions Questions Théoriques, 2013

Références :

- Johan Huizinga : Homo Ludens Gallimard 1988 (réédition — texte original 1938)
- Roger Caillois : Les jeux et les hommes Gallimard 1985 (3e édition — texte original)

1958)

- Jacques Henriot : Sous couleur de jouer : La métaphore ludique José Corti 1989
- Mathieu Triclot Philosophie des jeux vidéo, Paris, Zones, 2011
- Michel Ancel Biographie d'un créateur de jeux vidéo français, Pix'n Love Editions, 2010
- William Audureau Ralph Baer — Mémoires du père des jeux vidéo, Pix'n Love Editions, 2012
- William Audureau Sur les traces de Miyamoto, Pix'n Love Editions, 2014
- Jesse Schell L'art du game design, PEARSON édition, 2010
- Chris Crawford The Art of Computer Game Design, Berkeley, McGraw-Hill/Osborne Media, 1984
- Raph Koster Theory of Fun for Game Design O'Reilly Media, 2013
- Clark Abt Serious Games Viking, 1970
- ...

ESPACES DES FORMES ESPACES DES NORMES [ref: 44]

art, communication, design • semestre-5, semestre-6

Enseignant·es : Jehanne Dautrey

Type d'enseignement : cours magistral, cours théorique

Durée : 2h les mercredi de 14 h à 16 h (dates proposées pour le 1er semestre : 5 octobre 12 octobre 19 octobre 26 octobre 2 novembre 9 novembre; 23 novembre; 7 décembre; (à voir : 14 décembre/4 janvier?

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Cours de philosophie.

Le cours se propose de réfléchir sur la manière dont nos espaces réels et mentaux sont traversés par les normes : non seulement sur la manière dont les normes traversent nos vies et nos pratiques, mais aussi sur l'historicité des normes, sur leurs logiques et leurs conditions d'apparition, leurs limites, leur créativité interne. Qu'est-ce qu'une norme et qu'est-ce que sortir de la norme? En quoi toute mise en forme suppose-t-elle à la fois des normes et l'expérimentation de leurs limites? En quoi les auteurs qui ont travaillé sur les normes ont-ils contribué à développer une nouvelle sorte d'imagination? À partir de ces quelques questions, on lira différents écrits (textes philosophiques, scientifiques, écrits d'artistes, de designers) dont ceux cités ci-dessous.

Résultats :

Participation active au cours, étude des textes, des auteurs, artistes, designers étudiés, constitution de références personnelles et capacité à problématiser ces questions de manière personnelle.

Mode d'évaluation :

Participation orale aux débats et aux exercices, travail écrit à rendre en fin de semestre.

Modalité de rattrapage :

– Olivier Mauco : Jeux vidéo : hors de contrôle? éditions Questions Théoriques, 2014

Références :

- Friedrich Nietzsche *Le Gai savoir; La généalogie de la morale*, éd. Gall toutes éd.
- Michel Foucault *Naissance de la clinique*, 1963; *Histoire de la folie à l'âge classique*, Gall, 1966; *Les hétérotopies*
- Georges Bataille *L'expérience intérieure*, revue Documents 1929-1930
- Patrick Bouchain *Histoires de construire*, Actes Sud, 2012
- Georges Canguilhem *Le normal et le pathologique*, PUF, 1966.
- Anne Beyaert Gieslin *Sémiotique du design*, PUF, 2012.
- Georges Didi-Huberman *La ressemblance informe ou le gai savoir visuel selon Gorges Bataille*, Macula, 1995;
- Georges Didi-Huberman *La ressemblance par contact, archéologie, anachronisme et modernité de l'empreinte*, Minuit, 2008.
- Claude Lévi-Strauss, *Tristes Tropiques*, Plon, 1971; *Anthropologie structurale I et II*, Plon, toutes éd.
- Edward Hall, *La dimension cachée*, Points, 2014; *La danse de la vie*, Temps culturel, temps vécu, Points, 2011.
- *Encore heureux Matière grise*, éd. du Pavillon de l'Arsenal, 2014
- Aloïs Riegl *Grammaire historique des arts plastiques*, Klincksieck 2003;
- *Questions de style : fondements d'une histoire de l'ornementation*, Hazan 1998. (autres éditions possibles)

GAME Lab module 2 [ref: 57]

art, communication, design • semestre-5, semestre-6

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : cours théorique, atelier-plastique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Art et Systèmes Complexes

Un système est dit complexe lorsqu'il est constitué d'un grand nombre d'éléments en interactions locales et dont le comportement global exhibe des structures macroscopiques caractéristiques. Mais dans un Système Complexe (SC), connaître les propriétés et le comportement des éléments isolés n'est pas suffisant pour prédire le comportement global du système. Les sociétés d'insectes, les villes, les réseaux sociaux ou encore les réseaux de gènes ou de neurones en sont des exemples et soulèvent de nombreuses questions de recherche...

En collaboration avec des étudiants du master Sciences Cognitives, les étudiants de l'école d'Art vont réaliser et représenter des Systèmes Complexes, en vue d'une possible exposition durant la Biennale ARTEX organisé par l'institut des Sciences Cognitives.

Résultats :

Concevoir et réaliser la représentation de Système Complexe.

Mode d'évaluation :

Contrôle continu

Modalité de rattrapage :

Oral de 20 minutes, précédé d'une préparation de 20 minutes.

Références :

- Systèmes complexes : Une introduction par la pratique/Philippe Collard, Sébastien Verel et Manuel Clergue, Presses Polytechniques et Universitaires Romandes, 2013
- Les systèmes multi-agents: un aperçu général/Ferber J. Technique et Science Informatiques, vol.16 n° 8, pp. 979-1012, 1997.

- Datavision : mille et une informations essentielles et dérisoires à comprendre en un clin d’œil/David McCandless; traduit de l’anglais et adapté par Dorothée Cunéo Paris : Éd. R. Laffont; DL 2011
- Datavision. 2 : le savoir est un art/David McCandless; traduit de l’anglais par Anna Postel Paris : Éd. R. Laffont; DL 2014
- Data visualisation : de l’extraction des données à leur représentation graphique/ Yau, Nathan. Paris : Eyrolles; 2013

IMAGES NUMÉRIQUES, Appliquez de bonnes RÉSOLUTIONS. [ref: 49]

art, communication, design • semestre-5, semestre-6

Enseignant·es : Alban Delacour, Vincent Vicario

Type d'enseignement : cours théorique, atelier plastique, enseignement technique, suivi de recherche

Durée : 3h

Régularité : quinzomadaire

Langue : français

Perfectionnement pour des étudiants ayant déjà une pratique autonome de la prise de vues et de la postproduction (photo et/ou vidéo), suivi de recherche, de projet et de diplôme.

Résultats :

Autonomie technique des étudiants, Réalisation d'un travail personnel

Mode d'évaluation :

Contrôle continu, assiduité, qualité de la méthodologie.

Modalité de rattrapage :

Exercice supplémentaire.

Références :

- Henri Alekan, des lumières et des ombres, la librairie du collectionneur. Thierry Jousse, le goût de la télévision. Anthologie des cahiers du cinéma, INA, 2007. Daniel Gaudry, la lumière, INA/de Boeck, 2008. Dominique Villain, l'œil à la caméra, cahier du cinéma, 1992. J. Gaudin, Prise de vues HD, Colorimétrie vidéo, INA, 2007 Web : Art Of the Title : <http://www.artofthetitle.com>
- Motionographer : <http://motionographer.com>
- No Film School : <http://nofilmschool.com>
- Souvenirs From Earth : <http://sfe.tv>
- Ubu web : <http://www.ubu.com>

ÉCRIRE LA RECHERCHE [ref: 43]

art, communication, design • semestre-7

Enseignant·es : Jehanne Dautrey

Type d'enseignement : séminaire, suivi de recherche

Durée : 2 - 4 séances collectives de 2h les mercredis + suivi individuel sur rendez-vous sur calendrier

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Séminaire de réflexion sur la recherche et sa construction par l'écriture; travail sur les différentes étapes des mémoires (élaboration et problématisation du sujet, références)

À partir de lectures de départ permettant de poser quelques points de méthode quant à l'exploration et au déploiement d'une recherche, on souhaite accompagner le travail d'écriture des mémoires au niveau de la construction, de l'exposition et du développement d'un sujet par un travail préparatoire de lectures et d'écriture. Il sera l'occasion de réfléchir à la façon dont l'écriture peut accompagner et nourrir le travail artistique et la présentation du projet en design.

Résultats :

Connaissance de pratiques de recherches existantes; Engagement dans une recherche personnelle, capacité à la formuler par écrit

Mode d'évaluation :

Présence et participation aux séances; Rendu écrit en fin de semestre

Modalité de rattrapage :

travail écrit à remettre selon dates du livret de l'Étudiant

Références :

- Georges Bataille, revue Documents, 1929-1930
- Marie-Haude Caraes, Nicole Marchand-Zanartu, Images de pensée, Cité du design, 2011.
- Jehanne Dautrey, La recherche en art(s), éd. MF, 2010; Milieux et créativités, PdR, 2016; Design et pensée du care, PdR, 2018; Identités du Transitoire, PdR, 2021.
- Georges Didi-Huberman, L'image survivante, Aby Warburg ou le temps des fantômes, éd de Minuit, 2004; La ressemblance informe, Essai sur le gai savoir

visuel selon Georges Bataille, *Macula*, 1995.

– Gilles Deleuze, Félix Guattari, *Mille plateaux*, éd. de Minuit, 1980.

– Vilem Flusser, *Petite philosophie du design*, Circé, 2002.

– Michel Foucault, *Les hétérotopies*, éd. Lignes, 2009.

– Esther Henwood, *Design et littérature*, éd. Norma, 2012

– Philippe Starck, *Impressions d'ailleurs*, éd. de l'Aube, 2012.

– Claudia Triozzi, *Pour une thèse vivante (spectacle)*.

– Jan Svegnumsson, *Ecrire en tant qu'artiste*, HEAR, 2012.

– Tristan Trémeau, «Jan Svenungsson, *Ecrire en tant qu'artiste*», *Critique d'art* [En ligne], <http://journals.openedition.org/critiquedart/8249>

IMAGES NUMÉRIQUES, Appliquez de bonnes RÉSOLUTIONS. [ref: 50]

art, communication, design • semestre-7, semestre-8, semestre-9,
semestre-10

Enseignant·es : Alban Delacour, Vincent Vicario

Type d'enseignement : atelier-plastique, enseignement technique,
suivi de recherche

Durée : 3h

Régularité : quinzomadaire

Langue : français

suivi de recherche, de projet et de diplôme, Perfectionnement pour
des étudiants ayant déjà une pratique autonome de la prise de vues
et de la postproduction (photo et/ou vidéo)

Résultats :

Autonomie technique des étudiants, Réalisation d'un travail personnel

Mode d'évaluation :

Contrôle continu, assiduité, qualité de la méthodologie.

Modalité de rattrapage :

Exercice supplémentaire.

Références :

- cinéma, INA, 2007. Daniel Gaudry, la lumière, INA/de Boeck, 2008. Dominique Villain, l'œil à la caméra, cahier du cinéma, 1992. J. Gaudin, Prise de vues HD, Colorimétrie vidéo, INA, 2007 Web : Art Of the Title : <http://www.artofthetitle.com>
- Motionographer : <http://motionographer.com>
- No Film School : <http://nofilmschool.com>
- Souvenirs From Earth : <http://sfe.tv>
- Ubu web : <http://www.ubu.com>

L'ÉVÈNEMENT photographique/propositions pour UNE EXPOSITION [ref: 28]

art, communication, design • semestre-7, semestre-8, semestre-9,
semestre-10

Enseignant·es : Andrea Keen

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 3h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Cet atelier, ouvert au 2° cycle toutes options découle d'une invitation à participer à l'exposition l'évènement photographique qui se tiendra du 12 mai au 04 juin 2023 à Nancy, sur la thématique Danse avec la terre. À partir de projets déjà en cours ou réalisés en cours d'année, il s'agira de mener une réflexion sur la thématique engagée, puis de concevoir une exposition collective.

Résultats :

Capacités d'analyse et de restitution photographique à partir d'une thématique spécifique. Capacité à mieux situer la photographie parmi les pratiques plastiques contemporaines.

Capacité à s'investir individuellement et collectivement tout au long des différentes phases du projet jusqu'à l'exposition.

Mode d'évaluation :

Atelier non crédité.

La participation à l'exposition dépendra de la pertinence, de l'originalité et de la qualité des réalisations. Elle suppose aussi un engagement sur la durée, ainsi que dans le projet collectif.

Modalité de rattrapage :

Atelier non crédité

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

CE QUE JE FAIS M'APPREND CE QUE JE CHERCHE — SUIVI DE RECHERCHE [ref: 39]

communication • semestre-10

Enseignant·es : Jean-Philippe Bretin

Type d'enseignement : suivi de recherche

Durée : 1h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Dans Jeu de construction (éditions B42, 2018), Paul Cox cite cette phrase de Paul Klee Ce que je fais m'apprend ce que je cherche». Dans le prolongement de cette logique — et puisque les mémoires seront rendus — le suivi de recherche sur le diplôme pourra prendre comme point de départ le faire.

- Rendez-vous individuels ou par deux pour la préparation du dnsep
- Échanges sur l'avancée générale du diplôme, mais aussi sur des points précis de sa mise en œuvre

Résultats :

Engagement et capacité à présenter clairement ses recherches en cours

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement

Modalité de rattrapage :

travail supplémentaire

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

EN FORME! [ref: 41]**communication • semestre-10**

Enseignant·es : Benoît Verjat

Type d'enseignement : workshop, suivi de recherche

Durée : 24h

Régularité : sur calendrier

Langue : français, anglais

Lors d'un workshop et par des itérations courtes (quelques heures) il s'agira de tester des mises en formes et en espaces des projets plastiques de DNSEP. Afin de croiser les regards et les compétences, chacun·e devra organiser un workshop autour de sa recherche et inviter les autres à participer. Des séances de travail en amont permettront de mieux cadrer l'objectif des workshops, la répartition des rôles, les besoins techniques... Organisé par phases, un rythme soutenu permettra d'obtenir un résultat dont il sera possible de proposer l'expérience à des invités.

Résultats :

Reformulation des projets de diplôme, animation d'un groupe, préparation d'une structure de travail collective, calibration des tâches, organisation du temps, synthèse des objectifs, prototypes et présentation orale.

Mode d'évaluation :

Présence et investissement.

Modalité de rattrapage :

Présentation orale.

Références :

- Peschier-Pimont, L. 2014 « Le travail de l'art ».
- De Maximy, A. 1985 « Chomo ». [En ligne] : <https://www.youtube.com/watch?v=Shy1jO9665U>.
- A Film About Feedback, 2014, <https://vimeo.com/97319636>
- Karim Benammar, « Learning from feedback », 2016.
- Ingold, T., H. Gosselin & H. — S. Afeissa 2017 Faire : anthropologie, arch??ologie, art et architecture,.

DE LA LETTRE AU TEXTE [ref: 60]

communication • semestre-3

Enseignant·es : Tânia Raposo

Type d'enseignement : atelier-plastique, enseignement technique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français, anglais

Les lettres sont la plus petite pièce du puzzle de la typographie. L'élément à partir duquel vos connaissances en typographie peuvent se déployer. Ce semestre, nous allons comprendre la construction des lettres et comment les différentes manières de les construire peuvent changer le sens d'un mot et d'un texte. Nous apprendrons des techniques sur la façon de choisir des caractères et de combiner différents caractères. Être prêt.e à traiter un texte courant dans une publication.

Letters are the smallest piece of the puzzle in typography. The element from which your knowledge in typography can unfold. This semester, we will get to understand letter construction and how different ways to construct them can change the meaning of a word and a text. We will learn techniques on how to choose typefaces and how to combine different typefaces. To be ready to deal with running text in a publication.

Résultats :

Les étudiant.es apprendront la calligraphie, le dessin de caractères, la sélection de polices de caractères, la combinaison de polices et l'introduction à la composition typographique. À la fin du semestre, les étudiant.es sont censé.es mieux comprendre la construction des lettres et savoir comment cela peut les aider dans leurs choix typographiques.

Students will learn about calligraphy, type drawing, typeface selection, font pairing and introduction to text setting. At the end of the semester, students are expected to better understand letter construction and how this can help them in their typographic choices.

Mode d'évaluation :

Au cours du semestre, nous travaillerons sur plusieurs exercices, et la note finale est un total de tous ces exercices plus la présence en classe.

During the semester, we will work on several exercises, and the final grade is a total of all of them plus attendance in class.

Modalité de rattrapage :

L'étudiant.e devra produire un petit objet éditorial d'un minimum de 16 pages, où iel devra choisir le texte et la police de caractères, faire la mise en page et être capable de justifier tous ses choix. Le projet devra être remis 4 jours après le dernier cours du semestre.

The student will have to produce a small editorial object with a minimum of 16 pages, where they will have to select the text, and typeface, make the layout and be able to justify all their choices. The project must be delivered four days after the final semester class.

du TEXTE À L'ÉDITION [ref: 65]

communication • semestre-4

Enseignant·es : Tânia Raposo

Type d'enseignement : atelier-plastique, enseignement technique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français, anglais

À partir d'un texte donné, nous travaillerons sur une publication.

—
Departing from a given text, we will work on a publication.

Résultats :

Au cours du semestre, les étudiants se familiarisent avec les grilles typographiques et développent leurs connaissances en matière de sélection des polices de caractères et composition typographique acquises au semestre précédent.

—
During the semester, students will learn about typographic grids and develop their knowledge of type selection and type setting from the previous semester.

Mode d'évaluation :

Nous travaillerons sur un exercice pendant tout le semestre, et la note finale sera une combinaison de cet exercice et de la présence en classe.

—
We will work on one exercise during the whole semester, and the final grade will be a combination of this one exercise and attendance in class.

Modalité de rattrapage :

L'étudiant.e devra produire un petit objet éditorial d'un minimum de 16 pages, où iel devra choisir le texte et la police de caractères, faire la mise en page et être capable de justifier tous ses choix. Le projet devra être remis 4 jours après le dernier cours du semestre.

—
The student will have to produce a small editorial object with a minimum of 16 pages, where they will have to select the text, and typeface, make the layout and be able to justify all their choices. The project must be delivered four days after the final semester class.

CONSTRUIRE UNE ÉDITION [ref: 82]

communication • semestre-5

Enseignant·es : Tânia Raposo

Type d'enseignement : atelier-plastique, enseignement technique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français, anglais

Au cours du semestre, les étudiant.es produiront chacun une publication. Iels effectueront des recherches, produiront le contenu, éditeront et mettront en page l'édition.

During the semester students will each produce a publication. They will research, produce the content, edit and layout the edition.

Résultats :

Les étudiant.es auront une vision complète de la manière de construire une publication et développeront leurs compétences en tant qu'auteurs et rédacteurs ainsi qu'en tant que graphistes.

Students will get a complete vision of how to build a publication and develop their skills as authors, editors, and graphic designers.

Mode d'évaluation :

Nous travaillerons sur un exercice pendant tout le semestre, et la note finale sera une combinaison de cet exercice et de la présence en classe.

We will work on one exercise during the whole semester, and the final grade will be a combination of this one exercise and attendance in class.

Modalité de rattrapage :

L'étudiant.e devra produire un petit objet éditorial d'un minimum de 32 pages, où iel devra choisir le texte et la police de caractères, faire la mise en page et être capable de justifier tous ses choix. Le projet devra être remis 4 jours après le dernier cours du semestre.

The student will have to produce a small editorial object with a minimum of 32 pages, where they will have to select the text, and typeface, make the layout and be able to justify all their choices. The project must be delivered four days after the final semester class.

ÉCHAUFFEMENTS [ref: 40]

communication • semestre-5

Enseignant·es : Benoît Verjat

Type d'enseignement : séminaire, workshop, atelier-plastique, cours théorique

Durée : 2h

Régularité : sur calendrier

Langue : français, anglais

Chaque séance, en complets néophytes, nous abordons une nouvelle pratique de représentation (visuelle, sonore, spatiale, incorporée, cinématographique, performative, textuelle, diagrammatique...). La pratique d'un outil ou d'une technique donne lieu à un rendu immédiat dont on doit pouvoir faire l'expérience. Il s'agira de faire plutôt que dire. Cet atelier propose d'aborder les représentations par les pratiques qui les produisent et d'observer leurs effets. Considérées dans les cours d'actions, les représentations constituent des écologies plutôt que des supports d'une information figés.

Résultats :

Expérimenter des médiums nouveaux, prototyper des formes, créer en faisant faire, comprendre une forme par l'expérience, observer la réception des formes par d'autres, sentir les effets du processus de traduction imposé par un changement de médium, se familiariser avec les abstractions et leurs effets.

Mode d'évaluation :

Participation aux échanges collectifs (Qualité des questions, des apports et de l'écoute), implication dans les productions (Capacité d'adaptation, justesse des propositions par rapport aux contextes), développement d'un projet en fin de semestre.

Modalité de rattrapage :

Production d'un poster.

Références :

- Cliquet, E. 2011 «La demo». <http://www.ordigami.net/files/demo>
- Daston, L. & P. L. Galison 2012 Objectivité, Dijon : les Presses du réel («Fabula»).
- De Maximy, A. 1985 «Chomo». [En ligne] : <https://www.youtube.com/>

watch?v=Shy1jO9665U

- g. u.i, collectif, B. Verjat, N. Couturier, T. Wermelinger & A. Ostinelli 2019 «Faire assemblée, Concours Étudiant.e.s tou.te.s à Chaumont ! 2019».
- Latour, B. 1993 «Le topofil de Boa Vista ou la référence scientifique — montage photo-philosophique», *Raison Pratique* 4 : 187-216.
- Leibovici, F. 2020 *Des opérations d'écriture qui ne disent pas leur nom*, Paris : Questions théoriques.
- Rouch, J. *Moi, un noir*. (Les Films de la Pléiade, 1959).
- Smith, J. 1976. [En ligne] : <https://vimeo.com/120689555>.
- Tschumi, B. 1981 *The Manhattan transcripts*, London : New York, N.Y : Academy Editions ; St. Martin's Press.
- Weizman, E. 2017 *Forensic architecture: violence at the threshold of detectability*, Brooklyn, NY : Zone Books.

POUR ABOUTIR À UN LIVRE [ref: 36]

communication • semestre-5

Enseignant·es : Jean-Philippe Bretin

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Cet atelier est destiné aux étudiant.e.s qui souhaitent approfondir une démarche éditoriale (dessin, bande dessinée, texte, revue...), personnelle ou collective en vue de sa diffusion.

Au-delà des intentions du projet, de sa mise en forme graphique et de sa fabrication, il faudra questionner sa portée, sa diffusion, son économie, son mode de communication.

- Présentation de références, études de cas.
- Mise en place d'un outil en ligne collaboratif de partage des ressources (imprimeurs, fournisseurs, liste de salons, de références...)
- Présentation des enjeux économiques et pratiques de l'édition indépendante
- Suivi individuel sur la définition du projet, sa réalisation, diffusion et distribution

Résultats :

- capacité à penser un projet éditorial destiné à un public extérieur à l'école
- approfondissement des compétences techniques liées au design éditorial

Mode d'évaluation :

Assiduité, compréhension des enjeux, implication, qualité de la production finale

Modalité de rattrapage :

Travail supplémentaire

Références :

- Éric Hazan, Pour aboutir à un livre, la fabrique d'une maison d'édition, La Fabrique, 2016
- André Schiffrin, L'édition sans éditeur, La Fabrique, 1999
- Revues Collection numéros 1 à 6 : Entretien avec les éditions matière, Stéphane Prigent, Pierre La Police, Maximage, Son Ni.

- <https://www.rollo-press.com>
 - <https://yellow-pages.wtf>
 - <https://www.nieves.ch>
 - <https://rvb-books.com>
 - <http://gloriaglitzer.de>
 - <http://backbonebooks.net>
 - <http://shelter-press.org>
 - <http://presses.t-o-m-b-o-l-o.eu>
 - <http://www.e-m-p-i-r-e.eu/fr/>
 - <http://spectorbooks.com>
 - <http://www.boabooks.com>
 - <http://www.dentdeleone.com>
 - <https://www.fourcornersbooks.co.uk>
 - <http://www.landfilleditions.com>
 - <https://artpapereditions.org>
 - <https://www.exemplaires2021.fr>
 - <https://lite.framacalc.org/jp.bretin---4e5e>
 - <https://lite.framacalc.org/editeurs---4e5e>
- revues:
- <http://lincroyable-magazine.com>
 - <http://www.idoine-edition.com>
- podcast:
- <https://www.duuroadio.fr/episode/hors-serie-1>
 - <https://www.duuroadio.fr/episode/hors-serie-2>

ATELIER d'ÉCRITURE [ref: 47]

communication • semestre-5, semestre-6

Enseignant·es : Léonor Nuridsany

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 3h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

L'objectif de cet atelier est de faire prendre conscience que l'écriture peut revêtir toutes les formes, et qu'elle se « sculpte » comme beaucoup d'autres, sans qu'il soit forcément question de développer un concept. Il s'agira donc de revenir à certains fondamentaux pour pouvoir se débarrasser de ce qui peut paralyser ou freiner l'écriture, quelle qu'elle soit. La main et l'esprit étant toujours et forcément liés, l'atelier éclairera sous un nouvel angle les circuits qui peuvent s'établir entre la tête, le cœur (ou le ventre) et les mains. Le corps en somme, dans toute sa complexité.

L'objectif de l'atelier est aussi de permettre la formalisation d'un texte (environ 3000 signes) présenté au diplôme sous forme d'édition commune.

Résultats :

Oser écrire, pour finalement pouvoir exprimer sa propre pensée avec ses propres mots et réaliser qu'il est possible de sortir de formats qu'on pense prédéfinis.

Mode d'évaluation :

L'évaluation se fera à partir de l'assiduité, de la participation et d'exercices écrits réalisés en atelier et à la maison.

Modalité de rattrapage :

Le rattrapage se fera à l'écrit en février pour le premier semestre, en mai pour le second semestre.

Références :

Des références précises seront apportées au cours des séances.

DE RETOUR À LA LETTRE [ref: 83]

communication • semestre-6

Enseignant·es : Tânia Raposo

Type d'enseignement : enseignement technique, atelier-plastique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français, anglais

Au cours du semestre, nous aurons une introduction à la conception de caractères. Nous travaillerons sur la renaissance d'une police de caractères et sur un style supplémentaire.

During the semester, we will have an introduction to type design. We will work on a typeface revival and an additional style.

Résultats :

Les étudiant.es apprendront les techniques de base du dessin vectoriel et du dessin de lettres.

Students will learn basic skills in vector design and letter drawing.

Mode d'évaluation :

Nous travaillerons sur un exercice pendant tout le semestre, et la note finale sera une combinaison de cet exercice et de la présence en classe.

We will work on one exercise during the whole semester, and the final grade will be a combination of this one exercise and attendance in class.

Modalité de rattrapage :

L'étudiant.e devra produire des dessins pour un alphabet de A à Z, où les formes des lettres sont cohérentes entre elles. Le projet doit être remis quatre jours après le dernier cours semestriel.

The student will have to produce drawings for an alphabet from A to Z, where letter shapes are consistent with each other. The project must be delivered four days after the final semester class.

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

ÉDITER-ÉDITER [ref: 37]**communication • semestre-6**

Enseignant·es : Jean-Philippe Bretin

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Ce cours propose de développer une pratique du dessin dans un contexte éditorial. Il s'agira de trouver une manière d'utiliser le dessin en série en adéquation avec une thématique de recherche personnelle et de développer un ou plusieurs projets de communication à partir de cette même série.

À partir d'une contrainte formelle de départ, les étudiant.e.s sont invités à produire une série de dessins puis à l'éditer sous différentes formes (multiples, animation, livres, affiches, installation...)

Résultats :

- Développer une écriture graphique personnelle
- Produire un travail en série, un ensemble cohérent
- Réalisation de plusieurs éditions à partir d'un même corpus
- Médiation du projet

Mode d'évaluation :

Assiduité, compréhension des enjeux, implication, qualité des productions

Modalité de rattrapage :

Travail supplémentaire

Références :

- rollo-press.com,
- nieves.ch,
- rvb-books.com,
- editionpatrickfrey.com,
- gloriaglitzer.de,
- backbonebooks.net,
- shelter-press.org,
- editionsfpcf.com,
- presses.t-o-m-b-o-l-o.eu,

- spectorbooks.com,
- romapublications.org,
- boabooks.com,
- dentdeleone.com,
- fourcornersbooks.co.uk,
- landfilleditions.com,
- wedonotworkalone.fr

ART DE L'INFORMATION (SÉMINAIRE DE DIRECTION DES MÉMOIRES ET DE DÉFINITION DU PROJET D'ACTIVITÉ)

[ref: 8]

communication • semestre-7

Enseignant·es : Christophe Jacquet, Frédéric Wecker

Type d'enseignement : séminaire

Durée : 30h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Le mémoire devenu nécessaire pour l'obtention du DNSEP n'est pas un objet inerte (un poids mort, un pensum ou une somme académique). Il peut être un outil de définition d'un projet d'activité, une carte de visite pour faire des rencontres décisives, un projet éditorial ayant vocation à être publié (c'est-à-dire à devenir un objet public) ou un moyen de produire une situation de recherche ou de production effective.

Nous veillerons avec l'étudiant·e à ce que ce projet de recherche s'insère dans un des champs d'activité couverts par l'option.

Les étudiant·es seront invité·es à réfléchir de façon parallèle à leur sujet de mémoire et à la définition d'un projet d'activité. Chaque semaine, chaque étudiant·e à tour de rôle présente un compte rendu mis en forme de ses recherches en cours, en prenant en compte les paramètres techniques, matériels, économiques et institutionnels de l'écosystème de production dans lequel iel souhaite principalement s'insérer.

Résultats :

À travers la formalisation des enjeux du mémoire et de leur projet d'activité, il s'agit de faire réfléchir les étudiant·es aux circuits possibles de visibilité, de monétisation et de légitimation de leurs productions futures

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement

Modalité de rattrapage :

Rendu d'un exercice (à définir avec l'étudiant·e)

Références :

Jacques Bouveresse, *Prodiges et vertiges de l'analogie*, éd. *Raisons d'agir*, 1999
Martha Nussbaum, « The Professor of Parody », *The New Republic* (février 1999),
repris dans *Raisons politiques*, n° 12, novembre 2003, p. 123-147.

COLLECTION GÉNÉRALE, EXPÉRIENCES LOCALES [ref: 42]

communication • semestre-7, semestre-9

Enseignant·es : Benoît Verjat

Christophe Jacquet

Type d'enseignement : séminaire, workshop

Durée : 3h

Régularité : quinzomadaire

Langue : français

Chaque séance propose de faire l'expérience collective d'un objet, d'un être ou d'une situation. Après avoir pris le temps de sentir, toucher, voir ou penser par et pour soi-même, un temps collectif permet la récolte de questions posées par l'expérience, la description de détails signifiants et la formulation d'hypothèses. Les traces des échanges et des traductions sont organisées dans une archive commune.

Résultats :

Savoir faire l'expérience d'une proposition ou d'une situation requiert des capacités d'observation et d'enquête. La série d'ateliers a pour but de former un collectif d'individus capables d'enquêter sur les effets des formes ou des expériences pour mieux impliquer les autres dans les processus de créations. Un art de l'expérience s'acquiert au sein d'une communauté de recherche en devenir. Comment revenir sur une expérience ? Comment les individualités nourrissent-elles le groupe ? Comment enrichir des possibles plutôt que conclure par débat ? Comment ajouter plutôt que retrancher en partageant son ressenti ? Au fil des séances sont développées les capacités de description, d'écoute, de formulation d'hypothèses, de recherche d'exemples, de formation d'arguments, de spéculation ou de connexion sensible à l'expérience.

Mode d'évaluation :

Participation active aux séances dans l'écoute et la prise de parole.
Qualité des traces produites à chacune des séances.
Implication dans le fonctionnement du collectif, prise d'initiatives.

Modalité de rattrapage :

Description (texte ou audio) d'une expérience vécue en groupe qui intègre les perspectives de plusieurs participant·e·s.

Fin avril 2023

Références :

- A Film About Feedback, 2014. <https://vimeo.com/97319636>.
- Benammar, Karim. « Learning from feedback », 2016.
- James, W. 1904 « A World of Pure Experience », *The Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods*
- Lipman, Matthew, Ann Margaret Sharp, et Frederick S. Oscanyan. *Philosophy in the Classroom*. 2d éd. Philadelphia: Temple University Press, 1980.
- Penser Ouvrir, Philo pour tous et esprit critique s. d. « Penser Ouvrir, Philo pour tous et esprit critique », *Penser Ouvrir*. [En ligne] : <http://penserouvrir.com>
- Andy Warhol, *Ma philosophie de A à B et vice versa*, Flammarion, Collection écrire l'art, 1975.

Édition, suivi de RECHERCHE [ref: 38]

communication • semestre-7, semestre-9

Enseignant·es : Jean-Philippe Bretin

Type d'enseignement : suivi de recherche

Durée : 1h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Suivi de recherche et accompagnement pratique autour des questions éditoriale, design graphique, narration graphique et édition. Rendez-vous individuels ou par deux sur la mise en forme du mémoire

Échanges sur l'avancée générale du diplôme, mais aussi sur des points précis de sa mise en œuvre

Résultats :

Engagement et capacité à présenter clairement ses recherches en cours

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement

Modalité de rattrapage :

travail supplémentaire

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

AND NOW FOR SOMETHING COMPLETELY DIFFERENT (SÉMINAIRE DE PRÉPARATION AU DIPLÔME) [ref: 9]

communication • semestre-9, semestre-10

Enseignant·es : Christophe Jacquet
Frédéric Wecker

Type d'enseignement : séminaire

Durée : 50h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

À partir d'un libre dialogue avec le collègue des enseignants de l'option, les étudiant·es seront amené·es à préciser leur projet de diplôme en accord avec le projet d'activité qu'ils ont commencé à définir en année 4.

Chaque semaine, chaque étudiant·e à tour de rôle présente un compte rendu mis en forme de ses productions et de ses recherches en cours, en prenant en compte les paramètres techniques, matériels, économiques et institutionnels de l'écosystème de production dans lequel iel souhaite principalement s'insérer.

Cet écosystème doit correspondre à l'un des champs d'activité définis dans le projet pédagogique et scientifique de l'option.

Résultats :

À travers la formalisation des enjeux de leur diplôme et de leur projet d'activité, il s'agit de faire réfléchir les étudiant·es aux circuits possibles de visibilité, de monétisation et de légitimation de leurs productions futures

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement

Modalité de rattrapage :

sans objet

Références :

– Marcel Broodthaers, *Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie...*, carton d'invitation de l'exposition, en avril 1964 à la Galerie Saint-Laurent à Bruxelles

- Franck Leibovici, (*Des formes de vie*) : une écologie des pratiques artistiques, éd. Les Laboratoires d'Aubervilliers; Paris : Questions théoriques, 2012
- Tom Spurgeon et Michael Dean, *We Told You So, Comics As Art*, Fantagraphics, 2016.

CONCEPTION — MODÉLISATION ET FABRICATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR [ref: 32]

design • semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Alexandre Brugnoli

Type d'enseignement : enseignement technique, atelier plastique, cours théorique

Durée : 4h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Atelier de conception 3D à travers l'usage des outils numériques de modélisation Fusion 360, Lumion, et de prototypage rapide (Imprimantes 3D et découpe laser).

Résultats :

Apprentissage de l'usage des outils numériques dans les diverses phases de conception et de réalisation. Développement des capacités de réflexion analytique et critique en rapport avec le projet design.

Mode d'évaluation :

Mode d'évaluation : évaluation continue à travers divers rendus pendant le semestre et bilan de fin de semestre.

Critères d'évaluation : qualité des recherches, engagement personnel, qualité des réalisations, des présentations.

Modalité de rattrapage :

Présentation d'un travail complémentaire.

Références :

– Site de l'atelier CAO : <https://cfao.ensad-nancy.net>

design ET VANNERIE [ref: 85]

design • semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Alexandre Brugnoni

Type d'enseignement : atelier-plastique, enseignement technique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Design et vannerie est un projet pédagogique et de recherche mené avec le CDPV — centre de développement et de promotion de la vannerie — de Fayl-Billot et l'ENSAD Nancy. Celui-ci porte sur une technique particulière de la vannerie : la vannerie sur moule.

– phase 1 : assurer une modélisation numérique d'une partie des moules du CDPV

Les moules sont des supports généralement en bois qui servent de support et de guide au tressage de l'osier. Ils sont composés d'un assemblage de plusieurs pièces pour permettre le démoulage effectué par le retrait du moule de l'intérieur de la pièce de vannerie. Les moules représentent un patrimoine de formes fixées au cours du temps par les différents usages comme par exemple le panier de pêche. Ce sont également des outils techniques manipulés par le vannier qui garantissent la justesse des formes exécutées.

Les moules patrimoniaux peuvent être modélisés numériquement à l'aide de logiciels de conception assistés par ordinateur permettant la sauvegarde des modèles et leur diffusion (par exemple sur internet). Cette phase permettra ainsi de réaliser une modélisation numérique d'une partie de la collection existante de moules du CDPV.

– phase 2 : fabriquer des moules en impression 3D

La modélisation numérique offre également la possibilité de reproduire les moules en volume au moyen de l'impression 3D. Ce processus de fabrication présente l'avantage de pouvoir fabriquer les moules facilement et partout. Par ailleurs, la légèreté du matériau réduit la pénibilité de la manipulation pour le vannier.

Cette phase permettra ainsi de réaliser une fabrication de moules en impression 3D après avoir réalisé la numérisation des moules

existants (phase 1).

– phase 3 : créer de nouveaux moules

La modélisation des moules existants et leur production à l'aide de l'impression 3D ouvrent la voie à une recherche sur la création de nouveaux moules. L'outil numérique est alors utilisé pour renouveler les formes et les usages d'une activité traditionnelle, il ouvre une perspective nouvelle à ce secteur d'activité très traditionnel. Cette phase permettra ainsi de proposer la création de nouveaux moules en impression 3 D.

– phase 4 : effectuer une recherche créative et formelle à partir des moules imprimés lors des phases 2 et 3

Traditionnellement, le moule est utilisé pour guider le vannier, garantir l'exactitude d'une forme figée. Cet usage peut être interrogé dans le cadre d'une recherche artistique. La forme moulée peut être soumise à d'autres procédures techniques la modifiant, l'augmentant, lui attribuant d'autres fonctions, etc.

– phase 5 : réaliser des objets en vannerie résultants de la recherche effectuée lors de la phase 4

L'enjeu de cette étape est d'accorder les projets des créateurs, les contraintes de la mise en œuvre du matériau et les savoir-faire des vanniers. Il s'agit de mettre en place les conditions d'une rencontre pragmatique entre les créateurs et les vanniers. Le défi est ici méthodologique. On le résumera par deux questions auxquelles devra répondre la recherche. Qu'apportent au dialogue les outils numériques utilisés ? Permettent-ils d'innover ?

Cette phase permettra ainsi de réaliser des objets en vannerie issus de la phase 4.

– phase 6 : développer une moulothèque virtuelle

La moulothèque virtuelle a pour objectif la conservation du patrimoine culturel, elle a également des objectifs didactiques, de création, de diffusion et d'exploitation.

Pour les années 2022-2023-2024-2025, le CDPV et l'ENSAD poursuivront, d'une part, le projet de recherche défini commencé en 2019, dont les phases sont décrites ci-dessus et commenceront une nouvelle recherche définie ci-dessous.

Nouvelles recherches 2022-2023-2024-2025

Les recherches créatives menées au cours des précédentes années ont mis en évidence les contraintes de fabrication de la vannerie qui peuvent, le cas échéant, entraîner l'abandon de projet formellement trop complexe. La nouvelle recherche se propose d'élaborer des solutions pour dépasser les contraintes et les limites de la vannerie dans la création de formes en déplaçant la complexité du côté d'autres technique et d'autres matériaux. Il s'agira d'explorer un axe de recherche mixant la vannerie avec des techniques de mise en forme de matériaux, par exemple : l'impression 3D avec le PLA et la céramique, le fraisage numérique avec le bois (mais aussi le métal), etc. Les premières recherches concerneront l'impression 3D et le PLA ou la céramique. L'ENSAD étant dotée d'une fraiseuse numérique 5 axes, il est envisagé, par la suite, de précéder à des expérimentations en 2023-2024 avec des matériaux comme le bois). Il est escompté de cette recherche des possibilités de variation d'échelle inédite, un élargissement des possibilités d'usage grâce à l'hybridation des matériaux et la complexification des formes du produit réalisé.

Cette nouvelle recherche sera introduite progressivement dans la démarche de création tenant compte de la vannerie sur moule. Par conséquent, elle constitue un prolongement du projet commencé il y a trois ans.

Dates des rencontres avec les vanniers (à confirmer) :

– 07 octobre 2022 (journées d'initiation à Fayl-Billot).

Les réunions de travail par la suite seront en distanciel, aux dates suivantes :

– 13 janvier, 22 mars, 12 avril, 2 juin 2023.

Résultats :

- Capacité à comprendre et tenir compte des contraintes d'un matériau et des contraintes des techniques de fabrication artisanale
- Capacité à dialoguer et collaborer avec les différents acteurs d'un projet
- Compétence technique en modélisation 3D et en prototypage rapide
- Capacité à développer un projet jusqu'à sa réalisation et sa communication

Mode d'évaluation :

Méthode : évaluation continue

Critères : qualité et originalité du projet, faisabilité du projet, ponctualité des rendus

Modalité de rattrapage :

Un rattrapage est possible entre les différents rendus et exposés des projets aux vanniers.

Un projet refusé par les vanniers lors des dernières rencontres (avril et juin) ne pourra pas donner lieu à un rattrapage

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

design objet projet 1 [ref: 12]

design • semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Jérôme Aich

Type d'enseignement : atelier plastique, cours théorique, enseignement technique, suivi de recherche

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Le cours est un atelier de pratique technique et plastique. Il aborde la conception de projet de design au travers de l'utilisation d'outils comme le « dessin » et la « maquette ». Le cours propose à partir d'une idée simple que se développe très principalement une recherche contextuelle (définir un milieu), à travers des outils de représentation volumique, allant vers l'objet ECH. Donner à l'étudiant grâce l'expérimentation, l'enthousiasme à ancrer le projet dans le réel. Le cours a pour but de produire d'une part : des formes avec le dessin, la maquette, et le prototype comme outil. D'autre part, grâce aux sujets proposés, produire des réflexions sur les contextes.

À partir d'un sujet lancé, le cours propose un processus de conception appliqué et impliqué passant et aboutissant par la fabrication d'objets volumiques. Il est demandé de concevoir et fabriquer des projets en réalisant des maquettes et des prototypes. Produire vite des maquettes comme une « pratique réflexe ». Avec les outils du volume, aller à la réalisation d'échantillons et d'objets à différentes échelles.

Premier semestre

Sujet : A/ECLATE

Une vue en éclaté est la représentation de toutes les pièces d'un mécanisme complet comme si l'objet était éclaté de l'intérieur, ce qui donne une vue sur toutes les pièces du mécanisme. Une vue en éclaté est généralement utilisée pour montrer le montage d'un mécanisme.

L'exercice consiste à démonter un objet d'électroménager récupéré chez EMMAÜS dans une brocante ou un grenier et de le dessiner pièce par pièce sur un grand dessin éclaté.

Cet exercice vous obligera à vous poser des questions et à interroger

vos cours techniques (J.Riffault — P.Trotot) sur les matériaux, les mécanismes, les procédés de fabrication et assemblages des objets que vous aurez démontés.

Sujet : B/Chez une personne âgée (en parallèle du sujet A)

Avec le temps, les personnes âgées peuvent petit à petit perdre une partie de leur autonomie. Cette perte d'autonomie questionne les mouvements de la personne âgée dans son quotidien et dans son logement. Les régions et départements français soucieux de favoriser le maintien à domicile de ces personnes mettent en place une politique d'information et de diffusion de ces aides au travers d'organismes comme les CLIC et on voit se développer des Showrooms et des appartements témoins destinés à faire prendre conscience aux familles de l'importance de l'adaptation du logement pour ces personnes. L'unité de Recherche de l'école, le DM lab propose aux étudiants une démarche de collecte d'information sur ce sujet, en allant à la rencontre de personnes âgées afin de les interviewer sur le domicile et faire des relevés en plan de ces espaces mettant en avant les difficultés rencontrées et en constituant ainsi un registre sur ce thème.

deuxième semestre

Sujet : C/USTENSILES de CUISINE ECH1. ou USTENSILES DE CAMPING

Les ustensiles de cuisine font appel à un champ de réflexion lié aux objets primitifs. Tourner une salade, attraper, contenir, verser, écraser, mixer, touiller, etc. sont des tâches liées au moment de la préparation du repas, actions qui reviennent de façon sériel dans la vie d'un être humain. Ces actions du quotidien sont liées à une démarche culturelle, elles nous incitent à réfléchir au geste et à l'action, sachant que ces gestes et outils produisent une préparation et au final un plat. Un sujet simple qui porte néanmoins une histoire de l'homme et de ses techniques, l'objet comme prolongement du corps destiné au corps. Des ustensiles de cuisine pourquoi et comment aujourd'hui ? À la maison, au travail, en camping ont aura de toute façon besoin à un moment de se faire à manger... Mais de quelle façon et avec quels outils allons-nous transformer les matériaux alimentaires ? Il faudra pour faire avancer la réflexion, questionner des utilisateurs sur les

enjeux et les habitudes quant à la préparation des repas.

REF à l'anthropologie des techniques, Leroi Gourhan. Le Cru et le Cuit, de Claude Levi-Strauss

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cru_et_le_Cuit

Résultats :

À travers le déroulé du projet, les étudiants expérimentent de plusieurs manières la technologie, les matériaux et les processus de fabrication en relation directe avec les ateliers. (responsables d'atelier Alexandre Brugnani, Julien Riffault et Pierre Trotot)

– conduite de projet : de l'intention à la mise en œuvre – analyse par le démontage (les process, les assemblages)

– approche expérimentale d'un matériau ou d'un process – identification des médiums/matériaux adaptés au projet – exploration de qualités plastiques et techniques des matériaux expérimentés

– travail de documentation des expérimentations montrant le déroulé de la démarche (photos, vidéos, dessins des multiples maquettes)

Mode d'évaluation :

Mode d'évaluation : évaluation continue à travers plusieurs rendus pendant l'année.

Critères d'évaluation : qualité des réalisations, des présentations et des recherches.

Modalité de rattrapage :

Présentation d'un travail supplémentaire qui témoigne d'une avancée significative du projet par rapport aux dernières évaluations.

Références :

Références fournies au fur et à mesure de l'avancée de l'atelier. Victor Papanek, Leroi Gourhan, Ivan Illich, Claude Levi-Strauss ...

ÉCOTROPHÉLIA [ref: 63]

design • semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Béatrice Selleron

Type d'enseignement : cours théorique, atelier-plastique

Durée : 4h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

concours ECOTROPHELIA FRANCE

Ce programme est mené au sein de la spécialisation « Formulation alimentaire » de l'ENSAIA, il est encadré par Lionel Muniglia. Le programme comprend les phases suivantes : créativité, étude de marché, enquête consommation, packaging, finance, conception d'un stand présentant le produit dans la ville d'Avignon en juin. La collaboration portera sur les 3 phases suivantes : la création du produit, l'identité visuelle du produit, le packaging et le stand.

Résultats :

1. Recherche et propositions sur l'identité visuelle du produit et le packaging
2. Recherche et propositions pour le stand et l'identité générale de présentation du produit

Mode d'évaluation :

Évaluation continue à travers les différentes phases de rendus.

Critères d'évaluation : Engagement dans le projet, compréhension du sujet, pertinence, qualité des recherches et des propositions.

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage possible.

Références :

- B® and design, Deuxième édition. Marco Bassani, Saviero Sbalchiero, Kamel ben Youssef, Stéphane Magne. Édition de Boeck. 2010
- Shopping, A Century of art and consumer Culture | Edited by Christoph Grunenberg and Max Hollein, Hatje Publishers, 2002
- Emballage, Emballages, Cité des sciences et de l'industrie | 1995
- Étapes, magazine. Design, graphique et culture visuelle.

MISE EN ŒUVRE DES MATÉRIAUX [ref: 73]

design • semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Julien Riffault, Pierre Trotot

Type d'enseignement : enseignement technique, atelier-plastique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Autour d'exercices pratiques, l'étudiant(e) sera amené(e) à approfondir ses connaissances sur l'usage des machines et matériaux des ateliers Bois et Métal.

Il devra développer et affiner ses savoir-faire techniques et acquérir une aisance dans la conception, par le dessin, de ses projets en volume.

Résultats :

Réalisation à l'échelle 1 de projets.

Être en mesure de concevoir une méthodologie de fabrication de prototype

Autonomie dans l'usage des ateliers

Mode d'évaluation :

Qualité des travaux exécutés

Bonne connaissance des matériels et de leur utilisation.

Assiduité et comportement (respect des règles d'atelier)

Modalité de rattrapage :

Le rattrapage consiste à terminer (ou recommencer) l'exercice demandé.

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

OBJECTOGRAPHIE, RECYCLERIE LA BENNE IDÉE [ref: 22]

design • semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Colin Ponthot

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 3h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

À travers le module pédagogique Objectographie nous accompagnons la mise en place de la recyclerie La Benne Idée pour la communauté de communes du Grand Nancy. Ce projet s'étend sur deux semestres et propose d'initier les étudiant·e·s à la recherche-action liée au DM-Lab et plus particulièrement l'axe créativité des milieux. L'occasion pour nous de suivre un modèle économique émergent s'inscrivant dans une économie locale et de nous questionner sur de nouvelles façons de consommer et de fabriquer. Nous travaillerons à la valorisation de mobilier ancien ou usagé en abordant les questions de customisation et d'up-cycling. Cette année est l'occasion de travailler sur la vie des nouveaux locaux à Jarville et leur intégration dans le tissu urbain nancéen. On travaillera également à la conception/fabrication d'un stand transportable pour les différents évènements. Au-delà du recyclage et du réemploi, le partenariat avec la Recyclerie Benne Idée nous permettra une approche globale sur la question de la valorisation et des enjeux sociétaux que cela implique. Programme prévisionnel des actions menées : réalisations et rendus

Octobre, novembre, décembre : recherche des différentes hypothèses de travail en discussion avec les porteurs de projets de la Recyclerie Benne Idée.

16 janvier : les projets sont présentés aux porteurs de projet de la Recyclerie Benne Idée lors d'un rendez-vous commun appelé «point carrefour». Cette rencontre sert à valider les pistes de projets, faire un bilan des projets menés et définir un plan d'action pour le semestre à venir. Cette étape est validée pédagogiquement lors du bilan du semestre en janvier à l'ENSAD Nancy.

de février à mai : il s'agira de développer et de réaliser les projets validés au cours du semestre 3. L'enjeu sera de se donner les moyens de poursuivre la concrétisation de ses projets et la mise en œuvre effective de ceux-ci.

Fin mai 2022 : la finalisation des projets sera montrée lors d'un évènement présentant ceux-ci à un public élargi. Cet évènement pourra se tenir dans les locaux de la Recyclerie Benne Idée et s'accompagnera d'éléments de communication réalisés pour l'occasion.

La présentation reprise ci-dessous d'Antoine Plantier et Chloé Geiss, les deux porteurs de projet, définit les objectifs dans lesquels nous viendrons nous inscrire :

La «Recyclerie La Benne Idée», association 1901, a pour but la création à Nancy d'une

recyclerie créative focalisée sur le mobilier et le bricolage.

Les missions du projet sont :

– Environnementale : prévention et réduction des déchets ; – Sociale : rencontres, échanges, prix réduits, réinsertion par le travail, lien social, mixité ; – Économique : création d'emplois et d'activité non délocalisables ; – Créative : design et création de collections de mobilier.

Les activités de la recyclerie seront :

1. Sensibilisation à la réduction des déchets et au développement durable ;
2. Collecte de matériaux et mobiliers destinés à être jetés ;
3. Rénovation/upcycling pour la création de nouveaux meubles et objets décoratifs ;
4. Revente en boutique ;
5. Animation d'ateliers et formation à la rénovation.

Résultats :

L'ENSAD Nancy et la Recyclerie Benne Idée, partagent des valeurs et des objectifs communs. Dans ce contexte notre rôle sera de développer un travail de création et de prospection autour de la valorisation de mobilier à partir de matériaux recyclés.

Mode d'évaluation :

Évaluation semestrielle portant sur la qualité des propositions, l'engagement dans

le projet et l'implication au sein du groupe de travail et du milieu d'action.

Modalité de rattrapage :

Rattrapages du semestre 3 envisagés lors du bilan de semestre 4.

Références :

Faubourg 132, Victor Papanek, « Low cost design » Daniele Pario Perra, Ezio Manzini, Enzo Mari, Buckminster Fuller, « DIY » Fabien Hein, « Où atterrir » Bruno Latour, « L'économie symbiotique. Régénérer la planète, l'économie et la société » Isabelle Delannoy.

SCÉNOGRAPHIE — EXPOSITION MICRO-FONDERIE [ref: 84]

design • semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Claire Fayolle, Béatrice Selleron

Type d'enseignement : cours théorique, atelier plastique, enseignement technique

Durée : 4h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Comme chaque année, depuis 5 ans et à l'issue du workshop fonderie du début d'année de la 3e année avec le BTS design produit du Lycée Henri Loritz, les étudiants devront concevoir et réaliser la scénographie et l'identité visuelle de leur exposition dans un lieu à Nancy ainsi que la mise en forme du site internet correspondant. Le semestre 4 constitue la phase de production de l'exposition.

Mon rôle porte en particulier sur l'écriture et la mise en forme de tous les éléments écrits de l'exposition réelle ainsi que du site internet. : générique, texte d'introduction, cartel de projet, affiche, invitation, feuille de salle, livret, etc.

Résultats :

Une compréhension des enjeux de l'écrit dans l'exposition.

Mode d'évaluation :

Évaluation continue à travers divers rendus et productions pour la réalisation de l'exposition. Critères d'évaluation : implication dans le projet, qualité des réalisations, et de la présentation des recherches.

Modalité de rattrapage :

Travail supplémentaire à faire avant les vacances d'hiver (sem. 5). Pas de rattrapage pour le sem. 6.

Références :

- Une autre histoire des expositions, 1851-2018. Catherine Gell, T&P Publishing (à paraître) • Étapes n° 248, scénariser l'espace, mars/avril 2019
- Écrits d'Alessandro Mendini (architecture, design et projet) Les presses du réel, 2014 • L'art d'exposer, Carlo Scarpa. Philippe Duboy. JRP|Ringier, janv. 2015
- Scénographie d'exposition, Philipe Hughes, Eyrolles. 2010

- Exposer le design. Azimut n° 32, Éditions Cité du design, avril 2009
- When space meets art, Spatial, structural and graphic design for exhibition. Index Book, 2007
- Oublier l'exposition, spécial Art press n° 21, 2000

SCÉNOGRAPHIE MICRO-FONDERIE [ref: 62]

design • semestre-3, semestre-4

Enseignant·es : Béatrice Selleron, Claire Fayolle

Type d'enseignement : cours théorique, atelier-plastique

Durée : 4h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Comme chaque année, depuis 5 ans et à l'issue du workshop fonderie du début d'année avec le BTS design produit du Lycée Henri Loritz, les étudiants devront concevoir et réaliser la scénographie et l'identité visuelle de leur exposition au Musée de l'Histoire du fer. Le semestre 6 étant la phase de production de l'exposition.

Résultats :

À travers son implication et le choix de son domaine d'intervention, l'étudiant doit s'impliquer dans le projet et acquérir des savoir-faire liés à la réalisation scénographique d'une exposition.

Mode d'évaluation :

Évaluation continue à travers divers rendus et productions pour la réalisation de l'exposition.

Critères d'évaluation : implication dans le projet, qualité des réalisations, et de la présentation des recherches.

Modalité de rattrapage :

Travail supplémentaire à faire avant les vacances d'hiver (sem. 5). Pas de rattrapage pour le sem. 6.

Références :

- Une autre histoire des expositions, 1851-2018. Catherine Gell, T&P Publishing (à paraître)
- Étapes n° 248, scénariser l'espace, mars/avril 2019
- Écrits d'Alessandro Mendini (architecture, design et projet) Les presses du réel, 2014
- L'art d'exposer, Carlo Scarpa. Philippe Duboÿ. JRP|Ringier, janv. 2015
- Scénographie d'exposition, Philippe Hughes, Eyrolles. 2010
- Exposer le design. Azimut n° 32, Éditions Cité du design, avril 2009
- When space meets art, Spatial, structural and graphic design for exhibition. Index

Book, 2007

– Oublier l'exposition, spécial Art press n° 21, 2000

« HISTOIRE ET ACTUALITÉ DU DESIGN » [ref: 75]

design • semestre-3, semestre-4, semestre-5, semestre-6

Enseignant·es : Claire Fayolle

Type d'enseignement : cours magistral

Durée : 2h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Cours d'histoire et d'actualités du design obligatoire.

Le design, ses pratiques s'inscrivent dans la société et touchent des questions esthétique, sociale, économique voire politique.

Des connaissances historiques, mais aussi actuelles concernant ce domaine de création, des connaissances ouvertes sur d'autres champs de la création et sur des questions d'actualité permettent une mise en perspective du faire contemporain, une compréhension des influences et des préoccupations en œuvre chez les designers d'aujourd'hui.

Résultats :

Acquisition de connaissances historiques et contemporaines sur les champs du design, et le contexte de leur développement liée pour partie au cours et pour partie à un approfondissement personnel des thèmes qui y sont développés.

Mode d'évaluation :

Au sem. 3 et 5 — rendu d'un dossier soigneusement mis en page en version PDF rassemblant les notes prises au cours d'histoire et actualité du design associé à une recherche personnelle visant à enrichir les cours d'histoire.

Ce dossier comprendra aussi les articles de fond accompagné de leur synthèse écrite présentés pendant l'atelier Parlons presse. Cette seconde partie du dossier sera précédée d'une introduction, un court texte (1500/2000 caractères) expliquant les choix des articles effectués.

Au sem. 4 et 6, rendu du dossier soigneusement mis en page en version papier de l'ensemble des notes des cours magistraux et des articles présentés lors de l'atelier Parlons presse sur l'ensemble de l'année. Le dossier sera donc enrichi des cours magistraux et de l'atelier Parlons presse du 2e sem.
présence effective au cours et qualité des notes

Modalité de rattrapage :

Rattrapage écrit du ou des cours manqué(s)

Références :

Ouvrages :

- Brument (François), Campagnoli (Maëlle), Impression 3D, l'usine du futur, Paris : Dunod, 2016
 - Dormer (Peter), Le design depuis 1945, coll. L'univers de l'art, éd. Thames & Hudson, Paris, 1993
 - De Noblet (Jocelyn), Design, introduction à l'histoire de l'évolution des formes industrielles de 1820 à nos jours, coéd. Stock/Chêne, Paris, 1974
 - De Noblet (Jocelyn), Design, le geste et le compas, éd. Somogy, Paris, 1988
 - De Noblet (Jocelyn) — sous la direction de —, Design, miroir du siècle, coéd. APCI/Flammarion, Paris, 1993
 - Eidelberg Martin — sous la direction de —, Design 1935-1965, ce qui fut moderne, coéd. musée des Arts décoratifs de Montréal/Éditions du Méridien pour la traduction française, 1993
 - Guidot (Raymond), Histoire du design, 1940-1990, éd. Hazan, Paris, 2000 — nouvelle édition revue et augmentée
 - Giedon (Siegfried), La mécanisation au pouvoir, contribution à l'histoire anonyme, éd. Centre Georges Pompidou, Paris, 1980 (éd. originale 1948)
 - Guidot (Raymond), Histoire des objets, éd. Hazan, Paris, 2013
 - Guillaume (Valérie) — sous la direction de —, D.Day, le design aujourd'hui, éd. Centre Georges Pompidou, Paris 2005
 - Fayolle (Claire), Le design, coll. Tableaux choisis, éd. Scala, Paris, 1998, 1 ère édition, 2006 édition revue
 - Heskett (John), Industrial design, coll. « World of art », éd. Thames & Hudson, Londres, 1980
 - Hollis (Richard), Le graphisme au XXe siècle, coll. « L'Univers de l'art » n° 64, éd. Thames & Hudson, Paris, 1997
 - La 27e région, Design des politiques publiques, édition : La documentation française, 2010
 - Lucie-Smith (Edward), A history of industrial design, éd. Phaeton, Oxford, 1983
 - Lucie-Smith (Edward), Les arts au XXe siècle, éd. Könemann, Cologne, 1999 (pour la trad. fr.)
 - Massey (Anne), La décoration intérieure au XXe siècle, coll. « L'Univers de l'art » n° 19, éd. Thames & Hudson, Paris, 1991 et 2002 (éd. revue et corrigée)
- Dictionnaires :
- Dictionnaire de l'architecture du XXè siècle, coéd. Hazan/Institut Français de l'architecture (IFA), Paris 1996
 - Dictionnaire des arts appliqués et du design, éd. du Regard, Paris 1996
 - Fiell (Charlotte & Peter), 1000 chairs, éd. Taschen, 1997
 - Fiell (Charlotte & Peter), Design Industriel A-Z, éd. Taschen, Cologne, 2001
 - Fiell (Charlotte & Peter), Le design du XXIe siècle, éd. Taschen, 2001
- Revues : quelques références
- AMC (France)

- Archicr   (France)
 - Domus (Italie)
 -   tapes (France, Graphisme)
 - Form (Allemagne)
 - Frame (Pays-Bas)
 - Icon (Angleterre)
 - L'Architecture d'Aujourd'hui (France)
- Collections spécifiquement design
- «Design»,   d. Dis Voir, Paris
 - «Design & designers»,   d. Pyramid, Paris
 - «Dictionnaire du design»,   d. Seuil, Paris (Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Scandinavie)
 - «Les Villages» (1993-2001) devenue «Design &» (   partir de 2002),   d. Les industries françaises de l'ameublement
- Divers
- «Découvertes Gallimard»,   d. Gallimard, Paris
 - «L'Univers de l'art»,   d. Thames & Hudson, Londres

PARLONS PRESSE [ref: 81]**design • semestre-3, semestre-4, semestre-5, semestre-6**Enseignant·es : Claire FayolleType d'enseignement : cours théoriqueDurée : 2hRégularité : sur calendrierLangue : français

Cet atelier pratique intitulé « Parlons Presse » consiste pour chacun des participants à faire une présentation de deux articles enrichis d'une lecture critique.

Résultats :

Une meilleure maîtrise de l'expression orale en public, de l'écrit, le développement du sens critique. Un enrichissement de la connaissance de la société contemporaine et du monde des idées pour contribuer entre autres à apporter une réponse à la question suivante : quel rôle le designer peut-il avoir aujourd'hui ?

Mode d'évaluation :

Présentation orale des articles en présence des autres étudiants de son année.

Critères d'évaluation : présence effective au cours, pertinence du choix des sujets, capacité à répondre aux critères posés, qualité de l'expression écrite, qualité de la mise en page.

Modalité de rattrapage :

Réalisation d'un nouveau dossier répondant aux critères d'évaluations. Dans certains cas, adjonction d'articles supplémentaires.

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

MASSIV ATTACK. LA THÉORIE C'EST FANTASTIQUE! [ref: 87]

design • semestre-5

Enseignant·es : Catherine Geel

Type d'enseignement : workshop, cours théorique

Durée : 24h

Régularité : sur calendrier

Langue : français, anglais

Workshop théorique autour d'écrits et d'analyses

Le design comme discipline moderne possède au-delà de ses praticiens, ses penseurs dont une partie des réflexions vient se rattacher aux traditions et aux débats issus des sciences sociales.

La discipline aime également la critique, et, au reste, son histoire est ainsi formée par des effets de balanciers qui élargissent ses pratiques.

Le workshop vise à mettre en confrontation aussi bien des textes des designers eux-mêmes que des grands textes historiques, littéraires ou philosophiques qui ont construit et irriguent toujours la réflexion sur la discipline. En 5 journées, environ 25 textes sont abordés, un travail de groupe, une production et une restitution ont lieu. Le travail se déroule entre la bibliothèque Artem et le plateau design.

Design as a modern discipline has, beyond its practitioners, its thinkers, some of whose reflections relate to traditions and debates from the social sciences. The discipline also loves criticism, and its history is thus formed by pendulum effects that broaden its practices.

The workshop aims to confront both the texts of the designers themselves and the great historical, literary and philosophical texts that have built and continue to irrigate reflection on the discipline.

In 5 days, about 25 texts are tackled, group work, production and restitution take place. The work takes place between the Artem library and the design studio.

Résultats :

Logique de confrontation des idées et capacités à l'articulation, travail en groupe, énergie et dynamique d'organisation;

Mode d'évaluation :

Présence, participation, qualité de la production et du niveau critique.

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage

Références :

Booklet de textes donné au début du WS.

ATELIER COULEUR [ref: 15]**design • semestre-5, semestre-6**

Enseignant·es : Jérôme Aich, Claire Fayolle

Type d'enseignement : cours théorique, atelier-plastique, suivi de recherche

Durée : 3h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Cet atelier en collaboration avec les deux enseignants vise à intégrer l'usage raisonné de la COULEUR dans et par le projet de design. Celui-ci s'inscrit dans une thématique de recherche transversale autour de la COULEUR dans le design et alimentera le DM-Lab, l'unité design des milieux coordonnée par l'option design.

Le projet démarre en septembre 2019 avec une introduction par CF et JA présentant les objectifs et les exercices indispensables à la conception de travaux autour de la couleur. Ensuite, une phase d'immersion critique permettra aux étudiants de positionner leurs thématiques de recherche et comment celles-ci s'articulent avec l'usage conscient de la couleur et ainsi produire un projet de design. Le contenu détaillé de l'atelier sera communiqué lors de cette première séance de lancement des études — le cours sera alimenté par des exercices de manipulation de la matière couleur permettant de préfigurer du projet.

Résultats :

Cet atelier vise une meilleure compréhension de la couleur et de ses usages potentiels, mais aussi de pratiquer ce matériau de notre monde des arts. Au-delà, il a pour vocation de renforcer les pratiques suivantes :

- l'analyse du contexte, de l'état de l'existant afin de poser les bases de son projet,
- la recherche documentaire pour venir nourrir le développement du projet. Celle-ci se traduit aussi bien par des enquêtes de terrain que des recherches théoriques.
- la réalisation de dessins, photographies, vidéos, maquettes et prototypes.

Mode d'évaluation :

Mode d'évaluation : évaluation continue à travers plusieurs rendus pendant l'année.

Critères d'évaluation : qualité des réalisations, des présentations et des recherches.

Modalité de rattrapage :

Présentation d'un travail supplémentaire qui témoigne d'une avancée significative du projet par rapport aux dernières évaluations.

Références :

Références fournies au fur et à mesure de l'avancée de l'atelier. Une partie des références s'appuieront sur les recherches menées par Claire Fayolle ayant donné lieu à un colloque intitulé « Couleur et Soins ».
Lien. <https://design.ensa-nancy.net/couleur-et-soin/>

COULEUR [ref: 74]**design • semestre-5, semestre-6**

Enseignant·es : Claire Fayolle, Jérôme Aich

Type d'enseignement : atelier-plastique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Cet atelier en collaboration avec les deux enseignants vise à intégrer l'usage raisonné de la COULEUR dans et par le projet de design. Celui-ci s'inscrit dans une thématique de recherche transversale autour de la COULEUR dans le design et alimentera le DM-Lab, l'unité design des milieux coordonnée par l'option design.

Résultats :

Cet atelier vise une meilleure compréhension de la couleur et de ses usages potentiels.

Au-delà, il a pour vocation de renforcer les pratiques suivantes :

- l'analyse du contexte, de l'état de l'existant afin de poser les bases de son projet,
- la recherche documentaire pour venir nourrir le développement du projet. Celle-ci se traduit aussi bien par des enquêtes de terrain que des recherches théoriques.
- la réalisation de dessins, photographies, vidéos, maquettes et prototypes.

Mode d'évaluation :

Mode d'évaluation : évaluation continue à travers plusieurs rendus pendant l'année.
Critères d'évaluation : qualité des réalisations, des présentations et des recherches.

Modalité de rattrapage :

Présentation d'un travail supplémentaire qui témoigne d'une avancée significative du projet par rapport aux dernières évaluations.

Références :

Références fournies au fur et à mesure de l'avancée de l'atelier. Une partie des références s'appuieront sur les recherches menées par Claire Fayolle ayant donné lieu à un colloque intitulé «Couleur et Soin».

Lien. <https://design.ensa-nancy.net/couleur-et-soin/>

design — objet – projet 2 : milieux hospitaliers

« occupy brabois » [ref: 14]

design • semestre-5, semestre-6

Enseignant·es : Jérôme Aich

Type d'enseignement : cours théorique, atelier plastique, suivi de recherche, enseignement technique

Durée : 4h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Design objet projet 2 est un atelier de design qui fonctionne comme une unité de création dans lequel les étudiants sont considérés comme des forces de proposition, ils sont les acteurs de leur projet. L'équipe travaille sur un sujet donné en partenariat avec une structure. Ici cet atelier est en collaboration avec le CHRU de Nancy et s'inscrit dans le contexte de l'univers hospitalier. Il viendra enrichir l'axe « Corps, soin et écologie » qui est porté par le DM-Lab, unité de Recherche de l'option design de l'ENSAD Nancy. Cet atelier fait suite à l'expérience de projet très positive ayant eu lieu en 2018, 2019 et 2020 et s'appuie sur la rencontre avec La Fabrique de l'Hospitalité structure design du CHRU de Strasbourg. Ce nouveau partenariat fait suite aux demandes des équipes et des directions du CHRU de Nancy et le terrain de recherche se situera au CHRU de BRABOIS. L'atelier s'attèlera à mener des projets et des réflexions sur les espaces, objets et services du CHRU.

Le projet démarre en septembre 2022 avec la visite du CHRU de Nancy.

Ensuite, une phase d'immersion critique permettra aux étudiants de positionner leurs thématiques de recherche et comment celles-ci s'articulent avec les usages des lieux de soins afin de proposer des projets de design. Le contenu détaillé de l'atelier sera communiqué lors de cette première séance de lancement des études.

Résultats :

Cet atelier vise une meilleure compréhension des milieux hospitaliers et de l'usage

du design dans cet univers.

Au-delà, il a pour vocation de renforcer les pratiques suivantes :

- l’analyse du contexte, de l’état de l’existant afin de poser les bases de son projet,
 - la recherche documentaire pour venir nourrir le développement du projet.
- Celle-ci se traduit aussi bien par des enquêtes de terrain que des recherches théoriques.
- la réalisation de dessins, photographies, vidéos, maquettes et prototypes et
 - Rendus et conception du discours et présentations PDF aux partenaires

Mode d’évaluation :

Mode d’évaluation : évaluation continue à travers plusieurs rendus pendant l’année.

Critères d’évaluation : qualité des réalisations, des présentations et des recherches.

Modalité de rattrapage :

Présentation d’un travail supplémentaire qui témoigne d’une avancée significative du projet par rapport aux dernières évaluations.

Références :

Références fournies au fur et à mesure de l’avancée de l’atelier. Une partie des références s’appuieront sur les recherches menées par l’unité design des milieux et plus particulièrement sur la ligne de recherche Corps, Soin et Écologie.

Ouvrages publiés par l’ENSAD Nancy. Lien sur le site de la recherche de l’option design : Milieux et créativité —Design et Pensée du Care — Couleur et Soin — Identité du transitoire.

polie, huilée, chromée, l'édition du dna [ref: 88]

design • semestre-6

Enseignant·es : Catherine Geel, Marie Lejault, Constance Sero-Guillaume

Type d'enseignement : cours théorique, enseignement technique, suivi de recherche

Durée : 40h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Travail documentaire, d'hypothèses et d'écriture personnelle d'un article autour d'un thème en appliquant les normes académiques. Dans la lignée du Workshop Massiv Attack, le travail proposé vise dans un laps de temps très rythmé (un livret de recommandations et un planning précis accompagnent le démarrage) à approfondir des références, produire un écrit individuel et auto-éditer de façon commune un ouvrage, si la qualité est au rendez-vous.

Il est accompagné de séances de formation à l'utilisation et l'application de Zotero (bibliothèque et outil d'application pour le paratexte académique)

L'étudiant s'engage en fait dans un repérage des premières références qui l'accompagneront souvent en Master : avec qui (quels auteurs) vais-je discuter ? Quelles références et quels travaux (designers, artistes, etc.) vais-je regarder et analyser ? Selon une méthode qui anticipe finalement le mémoire, l'article qui est issu de ce moment de recherche-réflexion-production permet souvent d'arraisonner le territoire du projet à venir.

Résultats :

Logique de confrontation des idées et capacités à l'articulation, capacités réflexives, ponctualité des rendez-vous physique et zoom et des envois de textes, énergie et dynamique d'organisation et élégance du groupe.

Mode d'évaluation :

Présence, participation, qualité de la production et du niveau critique, progrès écrits

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage

Références :

Un livret méthodologique Polie, huilée, chromée, l'édition du DNA est distribué;

how NOT TO WORRY ABOUT MY DISSERTATION OU MÉTHODOLOGIE DE L'ÉCRIT : POLITESSE NORMATIVE & INFIDÉLITÉS FORMELLES... [ref: 89]

design • semestre-7

Enseignant·es : Catherine Geel

Type d'enseignement : séminaire, suivi de recherche

Durée : 40h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Ce cours d'initiation à l'écriture académique prépare l'étudiant aux règles formelles de la rédaction d'un mémoire et examine ou rappelle les principales règles après l'exercice d'écriture d'article de 3e année (ouvrage de la coll. Assez d'essais — AC-DC vol.1 à 4). Il convient d'augmenter notablement les recherches à partir de l'article.

Il part de deux principes :

1. C'est avec un sujet, un territoire de recherche qu'on élabore une bonne compréhension de la méthodologie et « sa » propre méthode. C'est pourquoi faut arriver au 1er séminaire avec le cadre d'une recherche écrite possible et des références.
2. C'est en connaissant les règles qu'on peut les subvertir et que des politesses sont à mettre en place pour pouvoir s'en amuser. Dans l'impertinence, un mot est contenu : pertinence.

Trois modalités sont réunies :

- un séminaire mensuel ou chaque étudiant communique un état de ses recherches.
- des journées de rendez-vous individuel.
- des sessions de rappel à la médiathèque pour la recherche documentaire, recherche en ligne, Zotero, etc.

Il est impératif de voir par ailleurs son tuteur entre chaque séminaire. Enfin, le cours recense les principales méthodes de recherches, les normes académiques et les modes d'articulation possibles d'un mémoire. Il aborde aussi les modes de lectures des ouvrages, la prise de notes et les différentes étapes qui permettent de mener un

plan articulé. Il envisagera les modes spécifiques de reconnaissance universitaire (articles, comités de lecture, citations, etc./Pourquoi tout cela?) la rédaction d'abstracts et le choix de mots-clefs. Il insiste sur le maniement et la construction d'étude de cas ou comment la focalisation sur une petite échelle permet d'aborder la suivante, plus large ou un peu plus abstraite (et encore...) le passage à des essais de théorisation...

Résultats :**Mode d'évaluation :**

Niveau, qualité et régularité du travail

Modalité de rattrapage :**Références :**

Il est accompagné d'un livret récapitulatif des étapes du mémoire : Le mémoire j'adoore ... or How I Stopped Worrying about My Dissertation to Enjoy Research.

mon compagnon de recherche (MCR) [ref: 19]

design • semestre-7

Enseignant·es : Colin Ponthot

Type d'enseignement : suivi de recherche

Durée : 3h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Cette proposition pédagogique permet à chaque étudiant en début de master d'inscrire sa démarche de recherche dans l'un des axes du DM-Lab (Design des Milieux), à savoir : 1 — soins, corps, écologies ; 2 — créativité des milieux ; 3 — langages plastiques du design. Il s'agit de l'élaboration de la définition et des caractéristiques d'un objet issu du projet de recherche personnel. De son élaboration, sa mise en forme jusqu'à sa réalisation concrète, cet objet devient le compagnon de recherche. Un objet compagnon est une émanation plastique de la recherche, la partie représentative d'une démarche de création en cours de développement, archétype du projet plastique future.

Objet conceptuel : sa fonction est d'être une émanation physique des idées/concepts que l'on souhaite aborder.

Objet transitionnel : il est le lien entre une production plastique et un travail d'écriture, c'est un support de communication sur lequel on peut s'appuyer pour expliquer sa démarche.

Au cours de ce module pédagogique, chaque étudiant·e développe son projet dans une dynamique de groupe. Cet exercice permet d'ancrer le processus de recherche dans la réalité du contexte choisi. Le Design des Milieux se caractérise par la considération de l'expérience du sensible dans une pratique créative en lien avec un territoire défini. Mon Compagnon de Recherche permet à l'étudiant·e d'identifier son environnement de travail et les partenaires/compétences qu'il devra convoquer pour la réalisation de son projet. Un travail d'investigation du domaine abordé et la nécessité d'un rendu de contenus tangibles permet de révéler l'étendue des enjeux du projet et ses éventuels écueils et ce dès le début du processus de recherche.

Ces références pourront vous éclairer sur la philosophie de cet exercice : Là, sur les bords de l'Yvette, Augustin Berque, Sur la piste animale J-Baptiste Morizot, l'orange de Bruno Munari, L'objet de Jacques Louis Nyst, la radio de Papanek ou encore les trois théières de Donald A. Norman.

Résultats :

- élaboration des caractéristiques de l'objet
- développement du Compagnon de Recherche en relation avec le milieu investi
- mise en valeur des résultats obtenus

Mode d'évaluation :

Évaluation semestrielle.

Travail de recherche argumenté et documenté.

Qualités des propositions, engagement dans le projet et implication au sein du groupe.

Modalité de rattrapage :

Rattrapage envisageable au semestre 8.

Références :

- Augustin Berque, Là sur les bord de l'Yvette, dialogue mésologique, Eoliennes 2017
- Victor Papanek, Design pour un monde réel, Les presses du réel, 2021 (réédition)
- Donald A. Norman, Design émotionnel, de boeck 2012
- Bruno Munari, Good Design, Corraini 2015
- Jacques-Louis Nyst, L'objet (vidéo) 1974
- Jehanne Dautrey, La recherche en art(s), mf 2010
- Jean-Baptiste Morizot, Sur la piste animale, Actes Sud 2017

PRATIQUES DE LA COULEUR [ref: 80]

design • semestre-7

Enseignant·es : Claire Fayolle

Type d'enseignement : séminaire

Durée : 3h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Ce séminaire vise à montrer en quoi la couleur est un élément peu évoqué, mais pourtant déterminant de notre environnement dans toutes ses dimensions.

Il s'inscrit dans une thématique de recherche transversale autour de la couleur dans le design et alimentera l'axe de recherche « Les langages plastiques du design » de l'unité Design des milieux.

Résultats :

Le séminaire a pour objectif de poursuivre le travail de sensibilisation à la couleur des sem.6 et 7.

Mode d'évaluation :

Des intervenants de différents champs professionnels viennent expliquer la manière dont ils abordent la couleur et établir un dialogue avec les étudiants. Critères d'évaluation : qualité des recherches et de leur expression à travers les rendus réalisés pendant le semestre

Modalité de rattrapage :

enrichissement des rendus réalisés pendant le semestre

Références :

- Bosman (Françoise) et Cleyet-Michaud (Rosine) ss la dir., Couleur, travail et société, du Moyen Âge à nos jours, Paris/Lille : Somogy éditions d'art, Archives départementales du Nord, Centre des archives du monde du travail, 2004
- Cage (John), Couleur et culture : Usages et significations de la couleur de l'Antiquité à l'abstraction l'art, Paris :Thames & Hudson, 2010
- Galiene (Amandine), Les 100 mots de la couleur, Paris : PUF/Humensis, coll. «Que sais-je», 2017
- Lenclos (Jean-Philippe), Les couleurs de l'Europe : géographie de la couleur, Paris : le Moniteur, 1995
- Mollard-Desfour (Annie), Le rose Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions

- d'aujourd'hui (XXe-XXIe siècles) — CNRS éd., 2002
- Mollard-Desfour (Annie), *Le Blanc Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions d'aujourd'hui (XXe-XXIe siècles)* — CNRS éd., 2008
 - Mollard-Desfour (Annie), *Le rouge Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions d'aujourd'hui (XXe-XXIe siècles)* — CNRS éd., 2009
 - Mollard-Desfour (Annie), *Le Noir Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions d'aujourd'hui (XXe-XXIe siècles)* — CNRS éd., 2010
 - Mollard-Desfour (Annie), *Le Vert Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions d'aujourd'hui (XXe-XXIe siècles)* — CNRS éd., 2012
 - Mollard-Desfour (Annie), *Le bleu Dictionnaire de la couleur. Mots et expressions d'aujourd'hui (XXe-XXIe siècles)* — CNRS éd., 2013
 - Mollard-Desfour (Annie), *Le gris* — CNRS éd., 2015
 - Mollard-Desfour (Annie) et Pauliac (Laurence) — ss la dir —, «Couleurs sensibles», *Primaires* N° 173 — juin 2013 Editeur : Centre français de la couleur
 - Pastoureau (Michel), «Du bleu et du noir : éthiques et pratiques de la couleur à la fin du Moyen Âge». In: *Médiévales*, n° 14, 1988. La culture sur le marché. pp. 9-21
 - Pastoureau (Michel), «Couleur, design et consommation de masse. Histoire d'une rencontre difficile (1880-1960)» in *Design, Miroir du siècle*, Paris : APCI-Flammarion, 1993 - p. 337-341
- Disponible sur http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/medi_0751-2708_1988_num_7_14_1097
- Pastoureau (Michel), *Bleu. Histoire d'une couleur*, Paris : éd. Du Seuil, 2000
 - Pastoureau (Michel), *Les couleurs de notre temps*, Paris : Bonneton, 2003
 - Pastoureau (Michel), *Noir. Histoire d'une couleur*, Paris : éd. du Seuil, 2008
 - Pastoureau (Michel), *Vert. Histoire d'une couleur*, Paris : éd. du Seuil, 2013
 - Pastoureau (Michel), *Rouge. Histoire d'une couleur*, Paris : éd. du Seuil, 2016
 - Radice (Barbara), *Notes sur la couleur*, Abet Edizioni, 1993
 - Série de citations de différents auteurs, « Les couleurs » d'Ettore Sottsass (1992), «Théorie de la pâleur» de Clino T. Castelli (1992)

PROJET TUTORÉ — ATELIER DU SOIN [ref: 16]

design • semestre-7, semestre-8

Enseignant·es : Jérôme Arlettaz

Type d'enseignement : atelier plastique, cours théorique, enseignement technique

Durée : 6h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

«Atelier du soin» est un atelier pédagogique et collaboratif de recherche, en partenariat avec le CPN à Laxou (Centre Psychothérapique de Nancy). Au travers, notamment, d'ateliers d'observations, les étudiant.e.s auront à travailler avec les parties prenantes et leur écosystème. Ils seront amenés à produire et tester des soins, dans le but d'améliorer et de transformer les méthodes, les pratiques, les outils et les environnements du CPN.

L'atelier démarre sous la forme d'un séminaire afin de «s'acculturer» et de co-construire un projet complexe, riche et dense. Ensuite une journée est consacrée à la visite du site, à la rencontre de ces «habitants» et à la découverte des services. Ces deux premières journées permettent aux étudiant.e.s de prendre possession du sujet et de positionner leurs pistes de recherches. La présence des étudiant.e.s est donc nécessaire et obligatoire lors de ces deux journées. Les étudiant.e.s auront la possibilité, si nécessaire et après validation auprès de l'équipe du CPN et de l'ENSAD de Nancy, de participer ou d'organiser des ateliers, phases d'immersions (...) au sein du centre. Une journée entière est allouée au rendu et à la présentation des projets avec l'ensemble des parties prenantes de l'atelier.

Atelier ayant lieu chaque lundi de 10 h à 17 h, du lundi 3 octobre 2022 au 6 mars 2023. et selon calendrier semestriel (fournis par le coordinateur)

Résultats :

Cette acculturation aux territoires de soin ainsi qu'à la pratique du design dans ces

écosystèmes vise à élargir les perspectives d'application, à renforcer des méthodes fondamentales et à enrichir des outils nécessaires au développement de tout projet : immersion, observation, entretiens, enquête, analyse et documentation... Enfin, les étudiant.e.s auront à travers le médium de leurs choix un rendu et une présentation de projet à réaliser en fin d'atelier

Mode d'évaluation :

- Pluralité des références.
- Pertinences des recherches, observations et de leurs analyses.
- Qualité immersive de la réponse ainsi que de la présentation.
- Attitude de/des étudiant.e.s

Modalité de rattrapage :

Présentation d'un travail supplémentaire qui témoigne d'une avancée significative du projet par rapport aux dernières évaluations.

Références :

Les références seront fournies et agrémentées au fur et à mesure de l'avancée de l'atelier. Nous incitons d'ailleurs les étudiant.e.s à les partager, compléter et à en discuter. Vous trouverez cependant quelques premières pistes que nous vous invitons à explorer :

Films :

- Vol au-dessus d'un nid de coucou, Milos Forman

Documentaires :

- La moindre des choses, Nicolas Philibert
- San Clemente, Raymond Depardon
- Urgences, Raymond Depardon
- 12 jours, Raymond Depardon
- À ciel ouvert, Mariana Otero

Podcasts :

- Tentatives : Fernand Deligny, France Culture
- Psychiatrie : la folie ordinaire, France Culture
- Mon père est sur écoute/Théo Fortunato, Arte radio
- Psychiatrie et troubles mentaux : cinq podcasts sur la folie, Télérama
- Outsiders N° 4 : Au-dessus d'un nid de coucou

Séminaires de la chair de philosophie et chaire des humanités et santé du CNAM :

- Cycle de conférences «Design with Care», année 1-4
- Architecture et care, année 1-2
- Les séminaires de Saint-Anne, année 1-5
- Dessin dessein, EP14-Santé, Partie 1-2-3, Marie Coirié, Claire Fauchille, Antoine Fénoglio

Livres :

- Caméré. À propos d'image, Fernand Deligny

Sites :

– <https://www.pourunatlasdesfigures.net/element/a-propos-dun-geste-notre-la-camera-dans-la-tentative-de-fernand-deligny>

suivi du script et du projet plastique [ref: 77]

design • semestre-7, semestre-8

Enseignant·es : Claire Fayolle

Type d'enseignement : suivi de recherche

Durée : 4h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Suivi du mémoire et du projet plastique.

Entretien en groupe et entretien individuel portant sur la méthodologie de la recherche engagée, la forme et le contenu du mémoire.

Résultats :

Un script témoignant d'un état avancé de la recherche d'une part et un enrichissement des connaissances, une progression du sens critique et une approche plus détendue de l'écriture.

Mode d'évaluation :

Attribution des crédits en fonction de l'avancée du travail :

Le mémoire : définition du sujet traité, principales questions abordées, bibliographie, travail de rédaction rendu sous la forme d'un script.

Le projet plastique : définition du sujet traité, références et premières propositions.

Modalité de rattrapage :

un script retravaillé et un enrichissement du projet plastique.

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

ÉDITION DU MÉMOIRE [ref: 64]

design • semestre-7, semestre-9

Enseignant·es : Béatrice Selleron

Type d'enseignement : atelier-plastique, cours théorique

Durée : 3h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Cet atelier est une approche technique et plastique qui permet d'aborder la mise en pages, le papier, la couleur... jusqu'à l'édition papier et/ou numérique du mémoire, ceci en relation avec le projet plastique.

Résultats :

Rappel des outils de mise en page graphique, approche typographie et des formes d'éditions.

Mode d'évaluation :

Formalisation de l'édition du mémoire.

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage.

Références :

- Typo en mouvement, Le lieu du design, 2016
- Les 101 mots du design graphique, Ruedi Baur, Archibook, 2011
- Comprendre la typographie, Ellen Lupton. Pyramid, 2007
- Graphisme, typographie, histoire, Roxanne Joubert, Paris. Flammarion, 2005
- <http://optimo.ch/>

MISES EN ŒUVRE NUMÉRIQUES — suivi des projets plastiques [ref: 33]

design • semestre-7, semestre-9, semestre-10

Enseignant·es : Alexandre Brugnoli

Type d'enseignement : suivi de recherche, atelier-plastique, enseignement technique

Durée : 4h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Suivi des projets plastiques/atelier ouvert de mise en œuvre numérique.

Conception niveau avancé à travers l'usage des outils numériques (Fusion 360, Blender, 3DS MAX, Lumion,...). Utilisation des machines de fabrication numériques (imprimantes 3D, découpes laser...)

Résultats :

Cet atelier participe à l'acquisition des savoir-faire nécessaires à la pédagogie et il accompagne les étudiants dans la réalisation de leurs projets.

– Les élèves viennent pour réaliser des maquettes ou prototypes dans différents matériaux.

– La consolidation de l'usage des outils numériques de modélisation.

Utilisation des machines de fabrication numériques (imprimantes 3D, découpes laser...)

– L'initiation au développement informatique à la création de sites internet, l'utilisation de modules électroniques (Arduino, Raspberry pi...) en fonction des projets des étudiants.

Mode d'évaluation :

Mode d'évaluation : évaluation continue à travers divers rendus pendant le semestre et bilan de fin de semestre.

Critères d'évaluation : qualité des recherches, engagement personnel, qualité des réalisations, des présentations.

Modalité de rattrapage :

Présentation d'un travail complémentaire

Références :

– Site de l'atelier CAO : <https://cfao.ensad-nancy.net/>

SUIVI DU MÉMOIRE ET DU PROJET PLASTIQUE [ref: 79]

design • semestre-9, semestre-10

Enseignant·es : Claire Fayolle

Type d'enseignement : suivi de recherche

Durée : 4h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Suivi du mémoire au sem. 8 et du projet plastique au sem. 9.

Résultats :

Finalisation du mémoire. Capacité à exprimer une vision précise et critique du sujet avec les références ayant permis son développement.

Mode d'évaluation :

attribution des crédits en fonction du travail effectué tant du point de vue du contenu que du point de vue de la forme.

Modalité de rattrapage :

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.