

LA FABRIQUE DE L'OBJET

Année 1 • Semestre 1

Enseignant·es : Julien Riffault, Pierre Trotot

Type d'enseignement : Enseignement technique

Durée : 3

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

L'initiation aux volumes construite en année 1 permet à l'étudiant d'appréhender des notions préalables à la fabrication de volumes en atelier bois-métal.

Le volume construit se distingue du volume sculpté (céramique-art du feu) par son travail préparatoire de plans de fabrication, d'approche mécanique et de connaissance multi-matériaux.

Résultats :

- Prise en compte des consignes demandées
- Dessin des plans de construction
- Appropriation des outils et matériaux de mise en forme
- Soins et maîtrise des outils
- Dossier plastique de présentation du travail

Mode d'évaluation :

Assiduité

Prise en compte des remarques

Pré-note donnée en milieu de semestre afin de laisser la possibilité à l'étudiant de se rattraper.

Modalité de rattrapage :

Aucune

Références :

MORE THAN MEETS THE EYE – philosophie analytique de l'ART (CONTEMPORAIN) 1

Année 1 • Semestre 1

Enseignant·es : Frédéric Wecker

Type d'enseignement : Cours magistral

Durée : 2

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

« More than meets the eye » est le slogan par lequel Hasbro a lancé sa célèbre ligne de jouets Transformers. Il se trouve que c'est également un excellent slogan pour caractériser toute une famille de positions philosophiques sur la nature de l'œuvre d'art. Car si ce slogan s'oppose frontalement au principe WYSIWYS – « what you see is what you see » – énoncé entre autres par Frank Stella, il signale aussi qu'on ne saurait individuer l'œuvre d'art à l'endroit où il semble le plus facile de le faire : celui de l'artefact. À rebours des théories de l'art du sens commun dont Frank Stella n'a proposé au final qu'une version condensée, la philosophie analytique de l'art s'est employée à démontrer que l'on ne sait jamais ce que l'on voit, ce que l'on écoute ou ce qu'on lit, hors de tout contexte.

Résultats :

Cette initiation à la manière analytique d'aborder les questions d'esthétique sera volontairement anglée et ne cherchera pas à offrir un panorama complet des positions possibles en esthétique analytique.

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·e·s 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·e·s.

Mode d'évaluation :

- Participation au cours.
- Un travail écrit sera demandé à la fin du semestre 1

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.
- Arthur Danto, La transfiguration du banal, éd. du Seuil, Paris, 1989.

hd - hygiène du dessin

Année 1 • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Vanessa Dziuba

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

Fondamentaux du dessin

Résultats :

L'étudiant·e aura plusieurs missions à accomplir qui lui permettront de trouver sa propre écriture. Il/elle devra s'exercer quotidiennement pour faire évoluer son travail pendant le cours et en dehors de celui-ci. L'étudiant·e affinera son regard, sélectionnant ce qu'il souhaitera révéler et mettre en valeur dans ses dessins. Il/elle devra affirmer ses choix, car les yeux voient plus de détails qu'il ne pourra jamais en reproduire. Le dessin d'observation sera le point de départ de la création d'un répertoire de formes et d'expérimentations. L'étudiant·e devra l'analyser pour le faire évoluer et ainsi s'en servir de point de départ pour d'autres travaux.

Mode d'évaluation :

Une alternance d'exercices courts et de projets longs donne lieu à une moyenne pour la notation du semestre.

Modalité de rattrapage :

rattrapages donnés en fin de semestre 1 (10/01), à rendre pour le 21/02/24

rattrapages donnés en fin de semestre 2 (24/05), à rendre pour le 12/06.

Références :

- Collection Revue, 9 conversations Art, graphic design, edition and more., n°1 au 6
- Revue Roven, Roven éditions, 16 numéros disponibles
- Collection Art Graphique - la collection du Centre Pompidou, Musée National D'art Moderne-Centre De Création Industrielle - Angliviel de La Beaumelle Agnès
- Revue Lagon, revue de bande dessinée prospective 6 numéros disponibles
- The drawer, revue de dessin, 21 numéros — Vitamin D : nouvelles perspectives en dessin, Vitamin D2, Vitamin D3, Today's best in contemporary drawing, Phaidon
- Jeu de construction, Paul Cox, éditions B42 — Devenir un expert du Rakugaki, Bumpei Yorifuji, éditions B42
- Dessiner grâce au cerveau droit, Betty Edwards, Mardaga
- Rien que pour vos yeux, Julie Enckell Julliard, Elisa de Halleux, Emmanuelle Neukomm, Musée Jenisch, Scheidegger & Spiess

ART ET TECHNOLOGIE

Année 1 • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : Cours magistral, Cours théorique

Durée : 2

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. Les avancées technologiques, notamment issues des 4 révolutions industrielles, 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 :

Le rattrapage a la forme d'un oral de 20 minutes, précédé d'une préparation de 20 minutes.

(sujet tiré au sort au début de la préparation)

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

...

HISTOIRE DES AVANT-GARDES 19-20E SIÈCLES

Année 1 • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Camille Debrabant

Type d'enseignement : Cours magistral, Cours théorique

Durée : 2

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

Le cours traite des avant-gardes historiques du XIXe et du XXe siècle jusqu'à la 1re Guerre mondiale en privilégiant une approche chronologique et pluridisciplinaire. Une attention particulière sera apportée à la question de la modernité, considérée dans le contexte politique, économique et social de la Révolution industrielle du XIXe siècle, de la naissance de la photographie et du cinéma. L'étude des différents mouvements artistiques sera complétée par une réflexion historiographique interrogeant les origines, le sens et les intentions des étiquettes et les labels et questionnant les limites et les lacunes de construction subjective de l'histoire de l'art, formée d'une succession de récits stratégiquement orientés.

Résultats :

Ce cours vise à doter les étudiants des connaissances et des outils critiques nécessaires pour acquérir des repères dans l'histoire de l'art des avant-gardes des XIXe et XXe siècles. Ils devront être en capacité de situer les principaux acteurs et les caractéristiques stylistiques et plastiques propres aux différents mouvements analysés ainsi que de comprendre les enjeux soulevés par les notions théoriques abordées.

Mode d'évaluation :

Devoir écrit, réflexion mobilisant des connaissances transversales (notes de cours autorisées) et témoignant d'une compréhension d'ensemble de la période étudiée

Modalité de rattrapage :

Oral

Références :

Des références bibliographiques spécifiques à chaque cours seront indiquées en introduction de chaque séance

ALPHANT, Marianne, La Parenthèse du moderne, actes du colloque «L'art

moderne, rupture ou parenthèse dans l'histoire de l'art?», Paris, Centre Pompidou, 21-22 mai 2004, Paris, Centre Pompidou, 2005

BUCHLOH, Benjamin H.D., Essais Historiques I, Art moderne, Villeurbanne, Art ed., 1992.

Essais historiques II, Art contemporain, Villeurbanne, Art ed., 1992

BÜRGER, Peter, Théorie de l'avant-garde [1974], Paris, Questions théoriques, 2013.

DANTO, Arthur Coleman, L'Art contemporain et la clôture de l'histoire [1997], Paris, Seuil, 2000.

FOSTER, Hal, Le Retour du réel, situation actuelle de l'avant-garde [1996], Bruxelles, La Lettre volée, 2005.

GREENBERG, Clement, Art et Culture, essais critiques [1961], Paris, Macula, 1988.

GRENIER, Catherine (dir.), Modernités plurielles, 1905-1970 dans les collections du Musée national d'art moderne, cat. exp., Paris, Centre Pompidou, 23 oct. 2013 – 26 janv. 2015.

KRAUSS, Rosalind, L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes [1985], Paris, Macula, 1993

RIOUT, Denys, Qu'est-ce que l'art moderne?, Paris, Gallimard, 2000.

TILLIER, Bertrand (dir.), L'art du XIXe siècle : l'heure de la modernité, 1789-1914, Paris, Citadelles & Mazenod, 2016.

CHATART

Année 1 • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Charles Young

Type d'enseignement : Cours magistral

Durée : 2

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Anglais

Cours de langue participatif dans lequel les étudiants seront amenés à étudier des thèmes divers et variés liés à la fois à la culture et à l'art et à communiquer leurs découvertes à l'oral à la fois entre eux, en effectuant des présentations collectives et individuelles et en échangeant régulièrement avec le professeur.

Résultats :

Hausser le niveau d'anglais surtout à l'oral.

Instiller davantage de confiance à s'exprimer en anglais et encourager une prise de parole plus volontaire. Une confiance en soi nécessaire lors des échanges avec d'autres personnes qui communiquent qu'en anglais et lors d'éventuels entretiens d'embauches.

Grâce aux exercices sur de différents thèmes et travaux créatifs du monde entier, augmenter le niveau culturel.

Être capable d'échanger avec un minimum d'erreurs.

Être capable de parler non seulement de ses propres créations et activités artistiques, mais aussi celles des autres.

Apprendre le vocabulaire lié aux métiers d'art et prononcer ces mots correctement.

Encourager des étudiants à continuer à pratiquer cette langue importante dans les années qui suivent la 1ère année.

Mode d'évaluation :

Des rendus supplémentaires seront demandés : un ou plusieurs textes écrits et enregistrements audios seront exigés.

Modalité de rattrapage :

Deux semaines seront accordées pour rendre ces travaux qui me seront transmis par e-mail.

Références :

Documentaire : Koyaanistqatsi (Life Out Of Balance), Godfrey Reggio, 1982

Photographie (Livre), Amazonia de Sebastiao Salgado, Editeur Taschen 18/05/21

Photographie, 400 Photographs de Ansel Adams, Editeur Brown & Company, Little, 2020
Architecture, Etienne-Louis Boulée & Visionary Architecture, Editeur, Academy Editions 1976
Films, The Belly Of An Architect de Peter Greenaway, 1987
Films, Lost Highway de David Lynch, 15 janvier 1997
Dance, Entity de Wayne McGregor, 2008
Dance(Ballet), Uliana Lapotkina, Swan Lake de Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Marinsky Theatre, Moscow 2006
Theatre, Cats de Andrew Lloyd Webber, West End Theatre, London 1981
Music, Masked Ball de Jocelyn Pook, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, 1999
Music, Coelocanth de Shriekback, Manhunter de Michael Mann, 1986
Peinture Japonaise, Kenzo Shiraga, 1924-2008, Peindre avec les pieds.

ACTUALITÉS DE L'ART

Année 1 • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Leonor Nuridsany

Type d'enseignement : Cours magistral

Durée : 2

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

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 et traiteront de notions essentielles pour aborder l'art, telles que l'image, ses définitions, ses diffusions, 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 citoyen.ne.s mais aussi parfois par les artistes 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'une 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 également attentive à l'assiduité des étudiant·es, 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 second 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 « Affaires culturelles », « À voix nue » sur France Culture et l'Heure bleue sur France Inter.

EXPÉRIMENTER LE MONTAGE VIDÉO

Année 1 • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Vincent Vicario

Type d'enseignement : Enseignement technique

Durée : 3

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français, Anglais

Expérimentation et pratique du montage vidéo numérique via un exercice d'appropriation d'images d'archives amateurs (couvrant le XXe siècle) mises à disposition par « Image Est », pôle de l'image en région Grand Est.

Résultats :

Intégrer les notions de bases permettant un montage vidéo simple en autonomie tout en respectant les contraintes techniques de l'image numérique et de ses normes de diffusion.

Compréhension technique des enjeux esthétiques et narratifs du montage vidéo numérique.

Mode d'évaluation :

- Présence et assiduité, curiosité et implication.
- Rendu final obligatoire d'une production audiovisuelle de quelques minutes selon les attentes et modalités exposées en début de cours.
- Qualité technique et plastique de la production.

Modalité de rattrapage :

Rendu de la production demandée avant la fin du semestre.

Références :

Biblio :

- « 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)

Webographie :

- « La vidéo numérique », Webinar de l'INA : https://youtube.com/watch?v=cplaylist?list=PLge7PLHR6v2jO6uRwn8Roztrlu7UzC8_R&si=pwx8GvDhPD6al3Dg
- « 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>

– « 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/>

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

EMANCIPATION PAR LE FAIRE

Année 1 • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Antoine Medes

Type d'enseignement : Workshop

Durée : 3

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Cet atelier consiste à proposer aux étudiant·es de première année une introduction à la sculpture par le biais du savoir-faire. Il a pour aspiration à faire comprendre à ses participants la façon dont l'acquisition des compétences artisanales et manuelles peuvent permettre par la suite d'ouvrir les possibilités de création. En cassant la distance que nous avons avec les matériaux imposée par la magie de l'industrie, une nouvelle méthodologie de sculpture peut se mettre en place, portée par une collaboration avec les outils et la matière première plutôt que par la fascination portée par l'ignorance que nous avons de ceux-ci.

Il s'agira de partir d'une image/un dessin/une idée... d'importance pour l'étudiant·es, pour produire un volume/objet/sculpture en faisant l'usage des ateliers techniques de l'école. Les étudiant·es devront être autant sensible à l'idée, qu'au processus et au résultat dans l'objectif d'établir une méthodologie de travail personnelle du volume.

Résultats :

Acquisition de compétence technique, mise en place de la recherche et d'une méthodologie de travail en sculpture.

Mode d'évaluation :

Rendu d'un volume aux qualités relatives à la proposition du cours.

Familiarisation d'au moins une technique d'atelier de préférence inédite pour l'étudiant·e

Assiduité, participation aux échanges et attitudes durant le workshop.

Compréhension des enjeux du cours

Modalité de rattrapage :

Proposition d'une seconde pièce en réponse à la proposition du cours à rendre

avant la fin des bilans

Références :

Dewar et Gicquel

Valentine Schlegel

Aela Mai Cabel

Theophile Peris

Caroline Mesquita

Jean-Marie Appriou

Cécile Nogués

Vidéos «How It's Made» :

Billes - <https://www.youtube.com/watch?v=GAeLT-9Bq6Q>

Chaines en or - <https://www.youtube.com/watch?v=3LY4rauDGxE>

Toilettes - <https://www.youtube.com/watch?v=ZdYzxYCYmjw>

PRISE DE VUES ET FABRICATION D'IMAGES

Année 1 • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Paul de Lanzaç

Type d'enseignement : Enseignement technique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Initiation à la fabrication d'image au studio photo : recherches, conception, réalisation, restitution.

L'objectif des séances est d'élaborer et formaliser en petit groupe un projet de studio sur le thème de la représentation et du portrait mis en scène.

Résultats :

Production en groupe d'images fabriquées.

Acquisition de bases techniques en prise de vue photographique.

Acquisition d'une méthodologie d'approche de travail au studio.

Mode d'évaluation :

- Assiduité
- Capacité à travailler en groupe
- Pertinence des recherches et références
- Qualité de la production finale

Modalité de rattrapage :

Rendu du travail à la fin de la dernière séance de groupe

Références :

- Grenier Catherine, La manipulation des images, Editions du Regard, 2014
- Kozloff Max, Le jeu du visage ; Le portrait photographique depuis 1900, Phaidon, 2008
- Jeff Wall : l'édition complète, Phaidon, 2010
- Michel Poivert, La photographie contemporaine, Flammarion, 2018

Des références plastiques seront évoquées lors du cours.

MICROSCÉNO

Année 1 • Semestre 2

Enseignant·es : Béatrice Selleron

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 4

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Après à une approche théorique de la scénographie d'exposition, des dispositifs scéniques et d'accrochages, il s'agit de réaliser une « microscéno ». Les différentes phases de conception du projet seront ainsi abordées (esquisses, intentions, maquettes, plans, rendu final). Ce travail d'équipe en mini-groupe, se veut ouvert à tout type de propositions et de productions 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 échelle 1 pour le bilan. Engagement dans le projet, originalité et qualité des recherches et propositions.

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage possible.

Références :

- Étapes n° 248, scénariser l'espace. mars/avril 2019
- L'art d'exposer, Carlo Scarpa. Philippe Duboÿ. JRP|Ringier, janv. 2015
- Landscale, Andrien Rovero. Editions Infolio. Mudac, 2012
- Scénographie d'exposition, Philipe Hughes, Eyrolles. 2010
- Exposer le design. Azimut n° 32, Editions Cité du design, avril 2009
- Archizoom associati, 1966-1974, Roberto Gargiani. Editions Electa, 2007
- When space meets art. Index Book, 2007
- Ruedi Baur, intégral and parterns. Lars Müller Publishers, oct. 2001

CHIMÈRES VÉGÉTALES/CHIMÈRES PHOTOGRAPHIQUES

Année 1 • Semestre 2

Enseignant·es : Andrea Keen

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 7

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Atelier de photographie, prises de vues et travail sur l'image en vue d'une exposition au jardin botanique Jean-Marie Pelt à Villers-lès-Nancy au mois de mai. À partir d'observations et de prises de vues faites au jardin botanique, les étudiant·e·s seront amené·es à réfléchir sur la question de la chimère, fréquente en botanique, mais aussi traversant l'histoire de la représentation. Chacun·e sera amené·e à proposer ses propres chimères, en expérimentant différents outils photographiques et plastiques. Les travaux réalisés seront ensuite finalisés pour l'exposition. Le dernier temps de l'atelier sera celui de la mise en espace des travaux et de l'accrochage.

Résultats :

Capacité à développer un travail photographique, à manipuler les images, à finaliser un projet. Capacité d'analyse et de restitution. Capacité à s'investir individuellement et collectivement dans les différentes phases du projet jusqu'à l'exposition

Mode d'évaluation :

Les différentes phases du projet seront évaluées, ainsi que l'assiduité, la qualité des productions finales, la participation active.

Modalité de rattrapage :

un nouveau projet devra être présenté dans les 15 jours suivant l'évaluation finale

Références :

peindre

Année 1, Art • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Camila Oliveira Fairclough

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 4

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

(cours peinture - couleurs) à travailler de manière pragmatique, à partir de la singularité de chaque étudiant·e et de ses intuitions. Un réel travail ne peut se construire à partir des questions qui vont se poser devant toute réalisation et dont l'étudiant·e doit prendre peu à peu conscience par l'échange et la discussion, la mise en espace du travail – l'accrochage – et sa présentation.

La dimension orale est aussi importante, car la pratique ne peut que se trouver stimulée par une pensée liée à ses enjeux. Ainsi, des rendez-vous et d'échanges réguliers, les formulations adéquates et des références pertinentes doivent s'acquérir naturellement.

Des discussions et des accrochages prendront place et doivent aider l'étudiant·e dans l'élaboration de son travail et sa compréhension des problèmes qui se posent dans chaque pratique, à commencer par la façon dont elle se donne à voir, et dans quel contexte il s'agit.

Résultats :

Engagement, échanges, dynamique de travail régulier, construction d'un langage personnel et référencé

Mode d'évaluation :

production et présentation régulière

Modalité de rattrapage :

nouvelle présentation avec un thème déterminé ensemble

Références :

Nombreuses références, ouvrages, films et livres encore à définir en fonction des pratiques. Un compte Instagram Atelier Peinture sera souvent alimenté avec des références contemporaines et anciennes et des travaux des étudiantes des toutes les années confondues

CÉRAMIQUE

Année 1, • Semestre 1, Semestre 2,

Enseignant·es : Nabil Ben Ameur

Type d'enseignement : Enseignement technique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Aux ateliers des arts du feu, les étudiant·es aborderont la céramique comme matériau et comme domaine d'expérimentation.

Des sujets seront proposés, selon les niveaux, autour du modelage, du moulage, de l'estampage, du coulage, de l'impression 3D de l'argile, du tournage, de l'émaillage et de la cuisson.

Les étudiant·es pourront expérimenter d'abord le modelage avec des colombins exécutés à la main, puis avec l'extrudeuse, le travail à la plaque en utilisant les tasseaux et le rouleau puis la crouteuse, pratiquer le collage avec de la barbotine. Elles, ils exploiteront la plasticité de l'argile et les différentes pâtes pour découvrir les nombreuses possibilités de façonnage et de textures.

Elles & ils apprendront le moulage en plâtre et en élastomère de divers objets et réaliser des tirages : céramique, plâtre, cire...

– Le moulage plâtre et le coulage, deux techniques liées et particulièrement adaptés aux recherches avec la céramique, tant dans le domaine de la sculpture que dans celui du design d'objets. Ils emmèneront les étudiant·es à solliciter les ateliers CAO ou/et Bois et Métal pour fabriquer des matrices à mouler, voir à concevoir et imprimer les matrices et/ou les mer-moule en 3D.

– Grâce à l'imprimante 3D d'argile et en lien avec l'atelier de CAO, les étudiant·es expérimenteront la technique d'impression par extrusion de pâte et produiront des objets céramiques avec une précision élevée.

Les étudiant·es apprendront les principes de l'émail et de la cuisson

Résultats :

* L'étudiant·e acquerra plusieurs techniques et une autonomie au terme du premier semestre, qui lui permettront de comprendre la particularité du matériau.

- * Comprendre les étapes nécessaires du processus de fabrication d'un objet en céramique.
- * Comprendre le contexte d'un atelier de céramique et de ses contraintes :
 - l'organisation
 - l'anticipation
 - les règles du travail en groupe.

Mode d'évaluation :

Une moyenne sera calculée sur la base d'étapes intermédiaires en prenant en compte : l'implication de l'étudiant(e), son évolution, l'assiduité et le respect des règles de l'atelier.

Un rendu final sera attendu suivi d'une analyse critique en groupe pour se préparer aux bilans.

Modalité de rattrapage :

Vu la lenteur du processus de la céramique, le rattrapage ne pourra pas se faire.

Les étudiant. s. es, auront des signaux pendant les étapes intermédiaires pour se rattraper durant les cours.

Références :

Greg Daly gregdaly.com.au, Julia Kunin juliakunin.com/, Katia Jacquet @ lovebuch, John Britt johnbrittpottery.com, d'autres références seront donnés au besoins pendant le cours

club du cinéma expérimental

Art, Communication, Design • Semestre 3, Semestre 4, Semestre 5, Semestre 6,

Enseignant·es : Alexandra Karelina

Type d'enseignement : Cours théorique

Durée : 3

Régularité : Sur calendrier

Langue : Anglais

Dans ces cours, nous regarderons des films et aurons des discussions par la suite. Nous explorerons l'histoire du cinéma avant-gardiste, les réalisateurs importants, ainsi que les films expérimentaux contemporains.

Résultats :

L'objectif est de permettre aux étudiants de vivre une expérience personnelle des films non conventionnels et de les motiver à réfléchir et à discuter de leurs impressions sur le cinéma, le montage, le son et d'autres éléments subtils.

Mode d'évaluation :

Validés sur assiduité

Modalité de rattrapage :

—

Références :

NÉO-AVANT-GARDES ET ART CONTEMPORAIN

Art • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Camille Debrabant

Type d'enseignement : Cours magistral, Cours théorique

Durée : 2

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Dans la continuité chronologique de l'année 1 et de l'approfondissement des fondamentaux, est 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. 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 post-coloniales et d'essor des minorités notamment, à travers l'étude des œuvres et de leur visibilité. Une réflexion spécifique sera développée sur les notions de postmodernisme et de fin des avant-gardes.

Résultats :

L'objectif consiste à aiguïser le point de vue critique des étudiant·e·s en les dotant d'outils théoriques et de repères historiques et bibliographiques.

Mode d'évaluation :

Devoir écrit et exposés oraux

Modalité de rattrapage :

Oral de rattrapage

Références :

BELTING, Hans, L'Histoire de l'art est-elle finie? Réflexions sur l'art contemporain et l'histoire de l'art [1983], Nîmes, J. Chambon, 1989.

BUCHLOH, Benjamin H.D.,

– Essais historiques II, Art contemporain, Villeurbanne, Art ed., 1992

— Neo-Avantgarde and Culture Industry, Essays on European and American Art from 1955 to 1975, Cambridge, MIT Press, 2000.

DANTO, Arthur Coleman, L'Art contemporain et la clôture de l'histoire [1997], Paris, Seuil, 2000.

- FOSTER, Hal, *Recodings, Art, Spectacle, Cultural Politics*, Seattle, Washington, Bay Press, 1985
- *The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture*, Seattle, Washington, Bay Press, 1983.
- *Le Retour du réel, situation actuelle de l'avant-garde* [1996], Bruxelles, La Lettre volée, 2005.
- GRENIER, Catherine (dir.), *Modernités plurielles, 1905-1970 dans es collections du Musée national d'art moderne, cat. exp.*, Paris, Centre Pompidou, 23 oct. 2013 – 26 janv. 2015.
- HERTZ, Richard, *Theories of Contemporary Art*, Englewoods Cliffs, Prentice Hall, 1985
- JAMESON, Fredric, *Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif* [1991], Paris, ENSBA, 2007.
- KRAUSS, Rosalind, *L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes* [1985], Paris, Macula, 1993
- OWENS, Craig, *Beyond Recognition – Representation, Power and Culture*, Berkeley, University of California Press, 1992
- SOUTIF, Daniel (dir.), *L'art du XXe siècle : de l'art moderne à l'art contemporain, 1939-2002*, Paris, Citadelles & Mazenod, 2005.
- WALLIS, Brian, *Art After Modernism : Rethinking Representation*, New York, New Museum of Contemporary Art ; Boston, D.R. Godine, 1984.

English And The Arts

Art • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Susan Mollon

Type d'enseignement : Cours théorique

Durée : 2

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·es seront invité·es 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 — 1er juin — 2e semestre

Références :

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

SENSIBILITÉS DES MATÉRIAUX, ÉMOTIONS DES ESPACES

Art • Semestre 3, Semestre 4, Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Antoine Medes

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Cet atelier propose aux étudiant·es de s'intéresser aux matériaux et à leurs spécificités (qualités, contraintes, usages, conservations, prix...) pour en tirer des conclusions personnelle et poétique à la façon de Gaston Bachelard dans ses écrits, mais relatives à leurs sensibilités. De cette première approche, il s'agira de suivre les intuitions proposées ou bien les subvertir en une recherche plastique devant donner lieu à une proposition plastique personnelle.

Dans un second temps, il sera demandé de réfléchir de la même façon à différents espaces de monstration potentiels, et comment leurs caractéristiques peuvent influencer les œuvres qu'ils accueillent en eux. Il sera alors cette fois-ci question de produire une pièce dialoguant directement avec un lieu du choix de l'étudiant·e, spécifique à ses intérêts déjà exprimés.

Résultats :

Développement d'une méthodologie personnelle, spécifique et sensible en volume. Compréhension des enjeux des choix des matériaux et des partis pris d'exposition.

Mode d'évaluation :

Rendu de deux propositions plastiques relatives aux propositions faites durant l'atelier

Assiduité, participation aux échanges et attitudes durant l'atelier. Compréhension des enjeux du cours et pertinence dans la proposition plastique.

Modalité de rattrapage :

Proposition de nouvelle pièce en réponse à la proposition du cours à rendre avant la fin des bilans

Références :

Gaston Bachelard - La poétique de l'espace (1957)

Gaston Bachelard - La psychanalyse du feu (1938)

Gyan Panchal

Laura Lamiel

Liz Magor

Nina Beier

Nina Canell

Anita Molinero

Stephanie Cherpin

Louise Mervelet

Lucie Ferezou

Maxence Janisset

Zoé Williams

John Berger - Voir le Voir (1972)...

mondes impossibles/biennale de mulhouse/les photographies

Art • Semestre 3, Semestre 5

Enseignant·es : Andrea Keen

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 4

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Atelier plastique : Il s'agit de développer un travail photographique autour de l'idée de Mondes Impossibles dans la perspective de participer à la Biennale de la Photographie de Mulhouse qui aura lieu du 13 septembre au 13 novembre 2024, et de participer au week-end d'ouverture de la biennale les 13, 14 et 15 septembre 2024

Depuis 2016, un projet intitulé « Point Cardinal » réunit les travaux photographiques des étudiant·e·s des écoles d'art du Grand Est, autour de la thématique proposée par la BPM.

Pour sa 6e édition, la BPM invite des photographes contemporain·es à montrer leur vision de notre monde devenu impossible à vivre pour certaines espèces vivantes, mais aussi à sonder les espaces possibles et rêvés pour le futur. Lucide et exploratoire, la programmation approche poétiquement le monde à l'ère de l'anthropocène.

Le festival s'inscrit dans le contexte historique, folklorique, anthropologique des territoires industriels occidentaux. Il propose un ancrage dans l'époque post-industrielle tout en sondant l'essence des mondes naturels préservés, redécouverts ou à venir.

Résultats :

Développer un projet photographique autour de la thématique proposée. Tous les moyens photographiques sont possibles.

À la fin du semestre, chaque étudiant·e devra présenter une ou plusieurs propositions. Un choix sera fait parmi ces propositions qui pourront concourir pour participer à la Biennale de la photographie de Mulhouse qui se tiendra juin et juillet 2022.

Les projets retenus seront imprimés sur papier dos bleu pour un affichage dans la ville de Mulhouse au moment du WE d'ouverture.

Des parcours, des rencontres avec les photographes, des projections et des lectures de porte-folios seront aussi organisés à cette occasion. Un déplacement à Mulhouse sera organisé pour les étudiants dont le projet sera retenu.

Mode d'évaluation :

Définir et mettre en œuvre un projet photographique à partir d'une thématique donnée avec la prise en compte des contraintes intégrant la notion de commande. Participation, assiduité, qualité du rendu

Modalité de rattrapage :

Une nouvelle proposition devra être faite dans les 15 jours suivant le bilan.

Références :

Les références bibliographiques seront communiquées en début de semestre et en fonction de l'évolution des projets.

LES ESSAIS

Art • Semestre 3, Semestre 5, Semestre 7, Semestre 8, Semestre 9

Enseignant·es : Andrea Keen

Équipe enseignant·es ART

Type d'enseignement : Suivi de recherche v

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

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 au moins une fois dans le courant du semestre et assister à l'ensemble de la présentation.

Un groupe de 4 étudiants est sollicité pour installer leurs travaux dans un espace prédéfini (les salles d'essai sauf demande et réservation particulière). 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 :

Améliorer la question de l'accrochage individuel et collectif

Encourager la réflexion et la prise de parole sur son propre travail et sur celui des autres

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 PHOTOGRAPHIES

Art • Semestre 4, Semestre 6

Enseignant·es : Andrea Keen

Type d'enseignement : Cours théorique

Durée : 4

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

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.

En fin de semestre, une présentation des travaux sera organisée, et une attention particulière sera portée à la finalisation des photographies et leur mise en espace.

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
 - «Contre-culture dans la photographie contemporaine « , M.Poivert, éd. Textuel 2022
- D'autres références seront données en relation et en fonction des travaux et projets individuels des étudiants

JUMELAGE

Art • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Vanessa Dziuba

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Jumelage est un espace d'échanges, de conversations et de travail autour du dessin.

Nous réfléchirons, observerons et cataloguerons les différentes formes que peuvent prendre le travail en coopération, en duo, en collectif, à des associations artistes/commissaires, artistes/designers et bien d'autres. Nous irons à la rencontre du travail d'autres étudiant·e·s en école d'art, correspondre avec des artistes contemporains, poser des questions, se nourrir, imaginer comment les dessins peuvent naître à l'école et resurgir ailleurs.

Chaque quinzaine, un accrochage est proposé par un ou plusieurs étudiant·e·s, sur un mur dédié du plateau art. Une exposition flash qui sera l'occasion de créer la discussion, réfléchir à des liens entre les pratiques, inventer des façons de faire, bousculer ses habitudes de travail, rebondir à ce que l'on voit autour et à côté de soi.

Résultats :

Pratique assidue et intense du dessin
autonomie dans les échanges professionnels
enrichir, développer et transformer sa méthode de travail
Maîtriser la monstration de son travail plastique

Mode d'évaluation :

Critères d'évaluations :

Qualité de la démarche exploratoire, qualité plastique des dessins,
inscription culturelle du travail

Autonomie et régularité dans le travail
assiduité aux cours

Plusieurs dessins et projets sont attendus pendant le semestre, les évaluations se

feront sur la moyenne de ses différents rendus.

Modalité de rattrapage :

Premier semestre, les rattrapages auront lieu la semaine 12, rendu du travail le jeudi 14 décembre 2023.

Deuxième semestre, les rattrapages auront lieu la semaine 8, rendu du travail le jeudi 4 avril 2024.

Références :

my work in english

Art • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Susan Mollon

Type d'enseignement : Cours théorique

Durée : 2

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.

au B1.

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

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 — 1er juin — 2e semestre

Références :

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

MINOR MIRRORS

Art • Semestre 5, Semestre 6 : obligatoire
Com, Design : optionnel

Enseignant·es : Pierre Paulin

Type d'enseignement : Cours théorique

Durée : 2

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Cours de culture de l'image en mouvement sous la forme de séances de projection regroupant à la fois des extraits de films hollywoodiens, de téléfilms, de cinéma expérimental, de vidéos d'artiste, de captations de performance, d'émissions de télévision et d'images issues des nouveaux médias numériques — d'images générées par I.A. et contenus diffusés sur les réseaux sociaux. À travers ces exemples issus de l'histoire du cinéma, de l'art et de l'actualité culturelle et technologique, il s'agira d'aborder la notion d'« appropriation » au regard de la culture d'aujourd'hui. Chaque séance de projection sera l'occasion de mettre en évidence les différents usages du terme « appropriation » : qu'il s'agisse du modèle de production de certain.es artistes des années soixante-dix (la Pictures Generation), ou du modèle informatique qui utilise la copie comme mode de circulation des données, ou encore du modèle critique de « l'appropriation culturelle » mis en évidence par les études décoloniales. Le but de ce cours sera de mettre en parallèle des exemples issus de la culture d'hier et de l'actualité pour sonder les limites de l'appropriation, qui peut au mieux produire un sens critique, et au pire un plagiat éhonté. Chaque projection donnera lieu à une prise de parole de la part des étudiant.es.

Résultats :

Apprendre à décrire à l'oral le format et la provenance d'une image filmée.
Développer la lecture critique de la provenance des images et des différents modèles de production de l'image en mouvement et apprendre à faire la distinction entre citation, appropriation critique et plagiat.

Mode d'évaluation :

Assiduité, participation aux moments d'échanges collectifs. Au deuxième semestre il sera demandé de réaliser en binôme ou en trinôme un essai vidéo d'une dizaine de minutes.

Modalité de rattrapage :

Un essai vidéo d'une dizaine de minutes.

Références :

Précisées au début de la projection.

MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE

Art • Semestre 7, Semestre 8, Semestre 9

Enseignant·es : Camille Debrabant

Type d'enseignement : Suivi de recherche

Durée : 4

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Accompagner, orienter et structurer le travail de recherche et d'écriture du mémoire depuis la définition du territoire de recherche au semestre 7 jusqu'au travail d'écriture achevé au semestre 9. Alternance entre des séances collectives posant les bases méthodologiques des différentes étapes de travail et permettant un partage des avancées respectives de chaque étudiant. e et des difficultés rencontrées et un suivi individuel.

Résultats :

Autonomisation progressive et construction d'une réflexion personnelle corrélée au travail de création plastique

Mode d'évaluation :

Fréquence des échanges, continuité dans le travail engagé

Modalité de rattrapage :

Compte rendu écrit de la progression du travail

Références :

DEMAIN DÈS MAINTENANT

Art • Semestre 7, Semestre 8, Semestre 9

Enseignant·es : Vanessa Dziuba, Antoine Medes

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 2

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Aspects pratiques de la vie professionnelle d'un artiste plasticien·ne : de la création d'un portfolio en vue d'un dossier de résidence ou d'un appel à projet jusqu'à la connaissance du panorama des milieux de l'art (lieux institutionnels, galeries, artist run spaces...).

Résultats :

professionnalisation en vue d'une sortie préparée après l'école.

Mode d'évaluation :

assiduité et présence active

production d'un portfolio et d'un dossier de presse

Modalité de rattrapage :

période de rattrapage semaine 8

Références :

– Cnap — art viewer — Paris gallery map — Cipac — contemporary art daily —
Comment survivre après l'école d'art, Chloé Horta, Clémence Fontaine et Olivier
Bertrand, Surfaces Utiles

MASTER english

Art • Semestre 7, Semestre 8, Semestre 9, Semestre 10

Enseignant·es : Susan Mollon

Type d'enseignement : Cours théorique

Durée : 3

Régularité : Sur calendrier

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 1er 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://aestheticamagazine.com/>- various articles
- <https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-modern/world-goes-pop/artist-interview>

look AT ME

Art • Semestre 7, Semestre 8, Semestre 9, Semestre 10

Enseignant·es : Frank Bauchard, Vanessa Dziuba, Antoine Medes

Type d'enseignement : Séminaire

Durée : 6

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français, Anglais

Look at me

Tactiques esthétiques de la peinture au miroir des environnements numériques

Un nouveau contexte technologique et esthétique des images

Comment la peinture d'aujourd'hui prend-elle en compte ce nouvel environnement numérique des images et son impact sur la perception de soi, des autres et du monde? Quelles sont les stratégies visuelles mis en place par les peintres pour affirmer l'art comme un contre-environnement suscitant de nouvelles manières de voir? Comment les artistes se positionnent-ils pour ne pas simplement reprendre, étendre, amplifier ces environnements tout en les faisant apparaître? Quels catégories esthétiques permettent de prendre en compte ces pratiques picturales? Comment ces formes s'inscrivent-elles dans «les mondes de l'art»?

Résultats :

capacités d'échanges constructifs dans le travail de groupe
autonomie dans le travail de préparation des journées avec invité·e·s
capacités de recherches afin d'enrichir le corpus
assiduité et participation active

Mode d'évaluation :

évaluation continue et travail collectif à mener pour fin mars, une étape intermédiaire devra être réalisée mi-décembre.

Modalité de rattrapage :

fin mars-début avril

Références :

Les références bibliographiques seront données lors des séances.

PRÉPARATION AU DIPLÔME

Art • Semestre 9

Enseignant·es : Vanessa Dziuba

Andrea Keen

Type d'enseignement : Suivi de recherche

Durée : 2

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

six rendez-vous auront lieu dans l'année afin de préparer les étudiant·e·s au diplôme Dnsep :

- pechacucha
- questions générales, organisation et échanges
- les critères d'évaluations
- maquettes et accrochage
- Questions d'oral (mi-avril)
- point dnsep blanc et réponses aux questions

Résultats :

Un travail abouti et pensé, un oral préparé, un accrochage réfléchi et une vision claire de ce qui sera attendu le jour du diplôme.

Mode d'évaluation :

assiduité et participation active

Modalité de rattrapage :

pas de rattrapage

Références :

définir l'ART/COMPARER LES ARTS : philosophie ANALYTIQUE DE L'ART (CONTEMPORAIN) 2

Art, Communication • Semestre 2

Enseignant·es : Frédéric Wecker

Type d'enseignement : Cours magistral

Durée : 2

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

Les avant-gardes historiques ont-elles « dé-défini » l'art ou nous ont-elles simplement forcé·e·s 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 définir 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·ne·s analytiques ne sont pas les damné·e·s de l'histoire de la philosophie.

Résultats :

Deuxième 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.

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·e·s 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·e·s.

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 :

- 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.

ŒUVRES D'ART ET ÉNONCIATIONS : PHILOSOPHIE ANALYTIQUE DE L'ART (CONTEMPORAIN) 3

Art, Communication • Semestre 3

Enseignant·es : Frédéric Wecker

Type d'enseignement : Cours magistral

Durée : 2

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Quelle est la voie royale vers une philosophie analytique de l'art ? L'ontologie, comme le pensent beaucoup d'esthéticien·ne·s 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.

Résultats :

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 évitent les défauts des théories intentionnalistes élémentaires.

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·e·s 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·e·s.

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 :

- 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.

ACTUALITÉS DE L'ART

Art, Communication • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Leonor Nuridsany

Type d'enseignement : Cours magistral

Durée : 2

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

Actualités artistiques : l'objectif du cours est de sensibiliser les étudiant·e·s 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 verrons de quelle manière l'espace public et la sphère privée, l'éphémère et le pérenne, le « réel » et le « virtuel », 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, collectionneur·se·s, 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 de références que j'aurais donnés. Je serai également attentive 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 à l'évaluation générale. Au premier semestre une évaluation écrite portera sur l'analyse d'une exposition ou d'un texte en tenant compte de l'argumentation et du sens critique de L'étudiant·e. 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-Duvaouroux, « 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.

Mickaël 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/#o>

<https://www.archivesdelacritiquedart.org/>

Voir les « Écrits et entretiens » d'artistes, Daniel Lelong éditeur, Paris, 1990.

+ les émissions « À voix nue » et « Affaires culturelles » sur France Culture et l'Heure bleue sur France Inter.

tous bd!

Art, Communication • Semestre 3, Semestre 5

Enseignant·es : Frédéric Wecker

Type d'enseignement : Cours théorique

Durée : 2

Régularité : Sur calendrier

Langue : 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 invitent les étudiant·e·s à développer une réflexion personnelle sur la bande dessinée comme médium riches 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.

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·e)

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

FAIRE PIÈCE AUX ŒUVRES OU REFAIRE DES ŒUVRES ?

philosophie analytique de l'ART (CONTEMPORAIN) 4

Art, Communication • Semestre 4

Enseignant·es : Frédéric Wecker

Type d'enseignement : Cours magistral

Durée : 2

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 contemporains (Peter Friedl, Roman Ondák, Aurélien Froment...), 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·e·s 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·e·s.

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.

gamelab 1.1

Art, Communication, Design • Semestre 3

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : Cours théorique

Durée : 4

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 Geek 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 geek 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 scénario et à la création de gameplays originaux.

Mode d'évaluation :

Contrôle continu

Modalité de rattrapage :

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

Références :

Johan Huizinga «Homo Ludens Gallimard» 1988 (réédition - texte original 1938)

Roger Caillois «Les jeux et les hommes» Gallimard 1985 (3ème 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

Art, Communication • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : Cours magistral, Cours théorique

Durée : 2

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Introduction 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 internet...

Le cours présente la production 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 :

Le rattrapage a la forme d'un oral de 20 minutes, précédé d'une préparation de 20 minutes.

(sujet tiré au sort au début de la préparation)

Références :

Alexandre Tylski « Le Générique de cinéma » Presses Universitaires du Mirail, 2009

Alexandre Tylski « Les cinéastes et leurs génériques » Editions 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.

LUMIÈRES SUR...

Art, Communication, Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Paul de Lanzaç

Type d'enseignement : Enseignement technique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

C'est dans les trois ateliers photo de l'école que L'étudiant·e découvrira et débutera un apprentissage des techniques analogiques et numériques de la photographie.

Du choix des outils de prise de vues à l'accrochage de l'image. Sans et avec appareil. Imprimée ou projetée. Il est question de travailler sur la spécificité de l'image photographique et des potentielles transversalités.

Semestre 3 : prise de vues, développement, travail de l'image, tirage, façonnage, accrochage.

Semestre 4 : Mise en œuvre sur un nouveau travail personnel

Résultats :

- Semestre 3 : Acquisition d'une autonomie technique sur une grande partie des outils de l'école qui constituent la chaîne de production photographique. Une production finalisée répondant au sujet est attendue en fin de semestre.
- Semestre 4 : Accompagnement et approfondissement sur un nouveau projet personnel. Une production finalisée est attendue en fin de semestre.

Mode d'évaluation :

- Assiduité
- Méthodologie
- Capacité à mettre un œuvre une compétence nouvellement apprise
- Qualité des productions

Modalité de rattrapage :

.

Références :

Les références seront données au fil des séances.

IMAGES NUMÉRIQUES, PRENEZ DE BONNES RÉOLUTIONS.

Art, Communication, Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Alban Delacour, Vincent Vicario

Type d'enseignement : Enseignement technique

Durée : 3

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Initiation et maîtrise de la captation et du traitement informatique d'une image vidéo (sur inscription et validation de projet,

24 étudiants maximum 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 :

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'oeil 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>

gamelab 1.2

Art, Communication, Design • Semestre 4

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 4

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 :

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

Références :

Johan Huizinga «Homo Ludens» Gallimard 1988 (réédition - texte original 1938)

Roger Caillois «Les jeux et les hommes» Gallimard 1985 (3ème édition - texte original 1958)

Jacques Henriot «Sous couleur de jouer : La métaphore ludique» José Corti 1989

Mathieu Tricot «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

gameLab

Art, Communication, Design • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Laboratoire d'approfondissement, finalisation, production, médiation de jeux et jeux vidéo.

Suivi de recherche sur projets personnels liés à l'univers ludique.

Résultats :

Réalisation et médiation de jeux vidéo

Mode d'évaluation :

Contrôle continu

Modalité de rattrapage :

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

Références :

Johan Huizinga «Homo Ludens» Gallimard 1988 (réédition - texte original 1938)

Roger Caillois «Les jeux et les hommes» Gallimard 1985 (3ème édition - texte original 1958)

Jacques Henriot «Sous couleur de jouer : La métaphore ludique» José Corti 1989

Mathieu Tricot «Philosophie des jeux vidéo» Paris, Zones, 2011

Michel Ancel «Biographie d'un créateur de jeux video 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, 197

IMAGES PHOTOGRAPHIQUES

Art, Communication, Design • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Paul de Lanzaç

Type d'enseignement : Enseignement technique

Durée : 1

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Développement et approfondissement pour des étudiant·e·s ayant déjà un projet ou une pratique de la photographie.

L'accompagnement se fera notamment sur les choix techniques précis à faire sur toutes les étapes de la production : de la prise de vue à l'accrochage.

Résultats :

Finalisation d'un travail personnel à la fin du semestre.

Acquisition de nouvelles compétences/techniques et d'une autonomie de production.

Mode d'évaluation :

- Assiduité
- Méthodologie
- Pertinence des choix techniques
- Qualité de production

Modalité de rattrapage :

.

Références :

Des références seront données individuellement en fonction des projets

IMAGES NUMÉRIQUES, Appliquez de bonnes résolutions.

Art, Communication, Design • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Alban Delacour

Vincent Vicario

Type d'enseignement : Enseignement technique

Durée : 3

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

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'oeil 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>

IMMAGES IMPRIMÉES

Art, Communication, Design • Semestre 3, Semestre 4, Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Luc Doerflinger, Antonin Malchiodi

Type d'enseignement : Enseignement technique

Durée : 4

Régularité : Hebdomadaire, inscription obligatoire sur les deux semestres de l'année

Langue : Français

IMAGES IMPRIMEES 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 techniques :

- 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 images imprimées en réalisant un projet conduit en collaboration avec un ou des enseignant(s) de son option. Sont privilégiés 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 :

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 :

Pdf de vingt pages contenant un texte de projet, des images préparatoires, des images de références et un planning de réalisation.

Références :

Technique :

Manuel complet de gravure, Edition Eyrolles, 2009 La gravure, Edition Grund, 2004

Le grand livre de la gravure, Edition Pyramid, 2010

Dictionnaire technique de l'estampe, André Béguin, trois volumes, Bruxelles 1977

Théorique :

L'empreinte, Georges Didi-Huberman, catalogue de l'exposition L'empreinte, Beaubourg-centre Pompidou 1997

La ressemblance par contact, Georges Didi Huberman, Edition de minuit 2008

- Etre crane, (lieu, contact, pensée, sculpture). Georges Didi-Huberman, Edition de minuit

- L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin, Folio, OEuvres 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 Kentdridge 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>

ESPACES DES FORMES ESPACES DES NORMES

Art, Communication, Design • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Jehanne Dautrey

Type d'enseignement : Cours théorique

Durée : 2

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Le cours se propose de réfléchir sur la manière dont nos espaces réels et mentaux sont traversés par les normes : les normes traversent nos vies et nos pratiques, mais elles ont aussi une histoire, des conditions d'apparition., Elles ont une créativité interne, mais aussi des limites. 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, Compréhension des normes opérant dans le domaine d'activité de l'étudiant et capacité à problématiser ces questions de manière plus personnelle.

Mode d'évaluation :

assiduité, participation orale et rendu final.

Modalité de rattrapage :

cf livret des études.

Références :

Ces références sont indicatives et évolueront en fonction e la dynamique de la réflexion collective.

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)

ACCLIMATEMENT : DES BASSINS VERSANTS

Art, Communication, Design • Semestre 7, Semestre 8

Enseignant·es : Patrick Beaucé

Benoît Verjat

Type d'enseignement : Séminaire

Durée : 6

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

En apprenant de nouvelles manières d'être affecté par des situations, nous tenterons de développer les savoir-être nécessaires à des créations par « avec » et « par » le milieu. Par le partage de pratique de mouvement, somatique, naturaliste, artistique, de médiation, à l'école du milieu, nous nous rendrons sensibles aux mondes engendrés par les eaux dans les bassins versants, ces zones géographiques, dessinées par les lignes de partage des eaux, collectant les eaux de surface d'un cours d'eau et de ses affluents.

Nous veillerons à ne pas « intervenir » dans un milieu, mais de se mettre au risque de celui-ci en acceptant d'y être transformé par un acclimatement réciproque. L'acclimatement est un processus de transformations conjointes entre les entités qui forme un milieu, une petite danse, une co-évolution, une série de rencontres, de ricochets et de prolongements. Ce que nous appelons « climat » est cet « ambiant » constamment maintenu par des êtres qui s'acclimatent.

Le module compose des explorations sur le terrain, de pratiques corporelles, des partages de récits et des recherches collectives. Des rencontres mensuelles sur deux jours permettront d'agir comme une communauté de recherche en vivant collectivement des expériences et en observant leurs effets sur l'année.

Résultats :

- Sentir la variété des relations possibles aux eaux.
- Savoir entrer dans une expérience, trouver ses prises et en rendre compte.

- Développer un regard écologique sur les pratiques, les écosystèmes ou les sociétés.
- Savoir sentir comment des pratiques s'impliquent et transforment des milieux.
- Savoir travailler en groupe en prenant en compte la spécificité des contributions de chacun·e.
- Savoir reprendre une expérience vécue ou en concevoir une nouvelle.
- Savoir apprendre d'un lieu

Mode d'évaluation :

- Présence et participation lors des différents modules et pratiques
- Carnet de terrain qui rassemble les récits et une documentations des expériences vécues

Modalité de rattrapage :

Réalisation, retranscription et analyse écrite d'un entretien

Références :

Abram, D., I. Stengers & D. Demorcy 2013 Comment la terre s'est tue : pour une écologie des sens, Paris : Découverte.

Bardet, M., J. Clavel & I. Ginot dir. 2019 Écosomatiques : penser l'écologie depuis le geste

Becker, H. S. & F. Leibovici 2018 Exercices

Billeter, J. F., Un paradigme (Paris : Éd. Allia, 2012).

Nova, N. 2022 Exercices d'observation : dans les pas des anthropologues, des écrivains, des designers et des naturalistes du quotidien, Paris : Premier parallèle (« La vie des choses »).

Starhawk, G. Chognard, I. Fremeaux & J. Jordan 2021 Comment s'organiser ? manuel pour l'action collective, Paris : Cambourakis (« Sorcières »).

Zitouni, B., « "With Whose Blood Were My Eyes Crafted?" (D. Haraway) Les savoirs situés comme la proposition d'une autre objectivité », In: Eva Rodriguez, Éd., Penser Avec Donna Haraway, Paris, Presses Universitaires de France (<https://vimeo.com/17910776>)

qui a PEUR de CHANTAL MONTELLIER ?

Art, Communication, Design • Semestre 7, Semestre 8

Enseignant·es : Frédéric Wecker, Camille Debrabant

Type d'enseignement : Séminaire

Durée : 2

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

En amont de la seconde étape du cycle d'expositions monographiques itinérantes consacrées à l'œuvre originale de l'autrice de bande dessinée Chantal Montellier (née en 1947), programmée à la Villa Arson. Vanina Géré (Villa Arson), Frédéric Wecker et Camille Debrabant (Énsad Nancy) proposent un séminaire inter-écoles entièrement dédié au travail de Montellier. Dans un cadre global de réflexion sur les possibilités de la bande dessinée en tant que médium politiquement critique, l'œuvre imprimée de Montellier sera abordée en tant que corpus unique dans l'histoire de la bande dessinée. Nous insisterons notamment sur l'articulation - caractéristique de l'œuvre de Montellier - de l'expérimentation formelle au propos féministe, anticapitaliste, et critique de la société de surveillance.

Les questions curatoriales concrètes relatives à l'exposition de la bande dessinée dans le cadre de musées et de centres d'art contemporain et les questions de design éditorial relatives à la mise en forme d'une monographie consacrées à une bédéaste (un des horizons concrets du projet) seront aussi abordées.

Résultats :

L'œuvre de bande dessinée de Montellier sera entièrement lue par les étudiant·es. Un effort de lecture sera indispensable (environ 3 à 4 albums tous les 15 jours). Le séminaire réunira des étudiant·es de la Villa Arson et de l'Énsad Nancy en visioconférence tous les quinze jours environ. Chaque session consistera en une discussion encadrée des albums à lire, ainsi que d'une mise en contexte de ceux-ci (politique, artistique, au sein de l'œuvre de l'artiste, dans le paysage de publication de la bande dessinée, de son époque, etc.) Une attention particulière sera accordée à la dimension critique de l'œuvre de Montellier, en posant la question des possibilités propres à la bande dessinée en tant que médium pour porter un

propos politiquement et esthétiquement résistant, voire contre-hégémonique. Des protocoles de prise de parole seront mis en place afin d'assurer une répartition juste de la parole; à chaque séance, 2 étudiant·es seront chargé·es de réaliser un compte-rendu de séance.

À l'issue des séances de discussion, un séminaire/workshop de quatre jours réunira les étudiant·es des 2 écoles, en présence, à la Villa Arson. Avec Vanina Géré, Frédéric Wecker, Sarah Garcin et Rosabrux, duo curatorial associé au cycle d'expositions, les étudiant·es aborderont le processus concret de conception et de production de l'exposition; réfléchiront, à l'aide de facsimilés des planches originales qui doivent être montrées au cours du volet niçois de l'exposition, à la construction du sens via la manipulation des images. La question du design éditorial d'une monographie consacrée à une bédéaste sera également abordée à cette occasion. Le fonds iconographique rendu disponible aux étudiant·es sera riche puisqu'il inclura les photographies de l'exposition du Mamco en plus des fac-similés résultant des sessions de gravure numérique rendues possibles par les expositions.

Mode d'évaluation :

Assiduité, préparation (lecture des albums, recherche sur leur contexte historique); capacité à écouter les autres, et à formuler un propos personnel et informé sur l'œuvre. Capacité à esquisser des propositions curatoriales et à formuler des propositions graphiques.

Modalité de rattrapage :

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

Références :

Œuvres de Chantal Montellier :

1996, Les Humanoïdes Associés, coll. Mirages, 1978

Les Rêves du fou, Futuropolis, col. 30/40, 1978

Blues, Kesselring, 1979

Andy Gang, Les Humanoïdes Associés, 1979

Andy Gang et le tueur de la Marne, Les Humanoïdes Associés, coll. Pied Jaloux, 1980

Joyeux Noël pour Andy Gang, Les Humanoïdes Associés, coll. Pied Jaloux, 1980

Shelter, Les Humanoïdes Associés, coll. Pied Jaloux, 1980

Le Sang de la commune, scénario Pierre Charras, Futuropolis, coll. Maraccas, 1982

Wonder city, Les Humanoïdes Associés, coll. Pied Jaloux, 1983 (ISBN 2-7316-0215-5)

La Toilette, scénario de Pierre Charras, Futuropolis, 1983

Odile et les crocodiles, Les Humanoïdes Associés, coll. Mille et Une femmes, 1983; réédition retouchée chez Actes Sud/L'An II en 2008-10,11.

L'esclavage c'est la liberté, Les Humanoïdes Associés, coll. Pied Jaloux 1984

Rupture, Les Humanoïdes Associés, col. Pied Jaloux, 1985

La Fosse aux serpents, Casterman, coll. Studio (A suivre), 1990
Faux sanglant, Dargaud, 1992
L'Île aux démons, Dargaud, 1994
Social Fiction, Vertige Graphic, 2003, (regroupant les albums 1996, Wonder City, et Shelter,)
Les Damnés de Nanterre, Denoël Graphic, 2005
Sorcières mes sœurs, La Boîte à bulles, coll. Champ Libre, 2006
Tchernobyl mon amour, Actes Sud, 2006

Entretiens avec Montellier :

– François Angelier et Chantal Montellier, «Je suis quelqu'un pour qui les mots comptent beaucoup», Mauvais genres - Bande Dessinée avec Chantal Montellier, France culture, (1ère diffusion : 19/07/2003) <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/les-nuits-de-france-culture/mauvais-genres-bande-dessinee-avec-chantal-montellier-1ere-diffusion-19-07-2003-9052315>.
– Marianne Cailloux, Françoise F. Laot, Anne Monjaret et Chantal Montellier, « Une femme qui fait du dessin politique! Ou comment produire des images dangereuses. Entretien avec Chantal Montellier » du 28 novembre 2016, dans Images du travail, travail des images. <https://journals.openedition.org/itti/665>

Monographie sur Montellier :

Yves Lacroix (dir.), I am a camera. Chantal Montellier auteur de bandes dessinées, CASB, 1993.

IMAGES NUMÉRIQUES, Appliquez de bonnes résolutions.

Art, Communication, Design • Semestre 7, Semestre 8, Semestre 9, Semestre 10

Enseignant·es : Alban Delacour, Vincent Vicario

Type d'enseignement : Suivi de recherche

Durée : 2

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

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'oeil 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>

CE QUE JE FAIS M'APPREND CE QUE JE CHERCHE

Communication • Semestre 10

Enseignant·es : Jean-Philippe Bretin

Type d'enseignement : Suivi de recherche

Durée : 1

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.

Résultats :

Engagement et capacité à présenter clairement ses recherches en cours

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage

Références :

image bank

Communication • Semestre 3

Enseignant·es : Jean-Philippe Bretin

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

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·es à se constituer une banque d'images personnelles de matières, textures, couleurs, trames, traits, motifs... et lui donner une forme éditoriale.

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

- Présentation hebdomadaire d'ouvrages de références
- Mise en place d'un protocole de travail
- Constitution d'un corpus d'image
- Conception d'une édition regroupant les expérimentations

Résultats :

- Maîtriser des outils d'acquisition et de reproduction des images
- Enrichir de son vocabulaire graphique et plastique
- Affiner son regard sur les qualités plastiques d'une image
- Concevoir un objet éditorial
- Communiquer sa démarche exploratoire

Mode d'évaluation :

A l'issue du rendu, le projet est évalué selon les critères suivants :

- Étendue de la démarche exploratoire
- Diversité et singularité des propositions
- Qualité graphique et plastique des recherches
- Qualité du rendu et de la présentation orale

Modalité de rattrapage :

Travail supplémentaire pour le 18 décembre

Références :

Bruno Munari, Cornel Windlin, Ines Cox, Hammer, Mathias Schweizer, Braulio Amado, Frederic Teschner, Laura Knoops, Félicité Landrивon, Eurostandard, Atlas Studio, Anja Kaiser, Karl Nawrot, Hassan Rahim, Kristyna Kulikova, Hezin O, Xavier Antin, Nathalie du Pasquier, Manon Wertenbroek.

WAYS OF SEEING WAYS OF READING

Communication • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Julia Andréone, Catherine Guiral, Pierre Vanni

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

À quoi doit-on le plaisir de lire ou de voir ? Qu'est-ce qui nous « pique », pour emprunter l'expression à Roland Barthes, lorsque nous observons et goûtons un ouvrage, un film aussi, en général un objet ?

On entendra par ouvrage, film ou objet ce qui appartient à cette définition même : « Chose solide, maniable, généralement fabriquée, une et indépendante, ayant une identité propre, qui relève de la perception extérieure, appartient à l'expérience courante et répond à une certaine destination ».

Ce sont donc ces « choses » que nous regarderons et lirons ensemble, sur lesquelles nous gloserons, pour mieux appréhender ou inventer des façons de dire et de critiquer, en bref, des façons d'aimer.

Résultats :

critique écrite, exposé oral, les étudiant·e·s se familiarisent avec des objets issus de la culture visuelle en générale, et de la question éditoriale en particulier. Ils. Elles apprennent à parler des objets en les inscrivant dans des contextes historiques et des contraintes de fabrication.

Mode d'évaluation :

Chaque critique écrite et orale est notée, à raison de un exposé minimum par étudiant·e·s.

Modalité de rattrapage :

Un dossier de trois critiques écrites et documentées sera évalué comme rattrage et noté sur 20.

Références :

Roland Barthes, Fragment d'un discours amoureux, Paris, Le Seuil, 1977

Éric Rohmer, Le goût de la beauté, Paris, Flammarion, 1990

Muriel Andrin et al., Femmes et critique(s), Presses universitaires de Namur, 2009

IDENTITÉS VISUELLES

Communication • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Pierre Vanni

Sarah Garcin

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

C'est quoi le design graphique ? Commençons par une autre question : c'est quoi une légende ? La légende se rapproche de la définition du conte à ceci près qu'une légende contient toujours un fond de vérité, une vérité transformée et déformée par le récit des hommes. Mais avant tout, le mot, dans sa lecture latine, se pose — s'impose ? — comme ce « qui doit être lu ». C'est donc aussi ce petit texte informatif qui accompagne toute iconographie... Dès lors, pour le meilleur ou pour le pire, le design graphique peut-être entendu comme un « travail de légende » : un travail de réécriture et de ré-appropriation d'évènements et de faits à partager, avec pour enjeux, ceux d'informer, de cultiver, de militer, mais aussi de divertir et de vendre.

Résultats :

À travers des projets conduits en groupe et des projets menés individuellement, nous découvrirons ces enjeux et les moyens graphiques qu'ils convoquent. Nous explorerons également ensemble différentes attitudes de création et différentes échelles de production graphique.

Mode d'évaluation :

Assiduité, compréhension des enjeux et capacité à travailler seul et en groupe.
Qualité des recherches et des réalisations finales.

Modalité de rattrapage :

Travail supplémentaire à définir avec L'étudiant·e et à rendre la semaine précédent les bilans.

Références :

(Documentaires)

HELVETICA (Gary Hustwit, 2007)

DESIGN IS ONE: LELLA & MASSIMO VIGNELLI (Kathy Brew, 2012)

MILTON GLASER: TO INFORM AND DELIGHT (Wendy Keys, 2008)

THE SHARP EDGE, THE ART OF MARTIN SHARP (Rebecca Baillie, 2013)

GRAPHIC MEANS (Briar Levit, 2018)

MICRO MACRO TYPO 1

Communication • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant.es : Tânia Raposo

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français, Anglais

3e semestre : 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.

3rd semester: 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.

4e semestre : À partir d'un texte donné, nous travaillerons sur une publication.

4th semester: Departing from a given text, we will work on a publication.

Résultats :

3e semestre : Les étudiant.es apprendront la calligraphie, lettering, 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.

3rd semester: Students will learn about calligraphy, lettering, 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.

4e semestre : Au cours du semestre, les étudiant.es 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.

4th semester: During the semester, students will learn about typographic grids and develop their knowledge of type selection and typesetting from the previous semester.

Mode d'évaluation :

3e semestre : 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.

3rd semester: During the semester, we will work on several exercises, and the final grade is a total of all of them plus attendance in class.

4e semestre : 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.

4th semester: 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 :

3e semestre : 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.

3rd semester: 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.

4e semestre : 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.

4th semester: 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.

Références :

RECHERCHES ET EXPÉRIMENTATIONS PERSONNELLES

Communication • Semestre 3, Semestre 4, Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Patrick Beaucé

Type d'enseignement : Suivi de recherche

Durée : 2

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Développement des recherches personnelles.

Comment commencer, par quoi commencer? La recherche personnelle sera abordée à travers les pratiques et les intérêts singuliers de chacun.

Le cours propose un accompagnement méthodologique des différentes phases des recherches singulières développées par les étudiants et une Initiation à la recherche en design

Résultats :

Résultats attendus : présentation orale et plastique des recherches du semestre.

Compétences : capacité à cerner ses champs d'intérêts, à interroger sa pratique, à discerner les phases de la recherche, à organiser ses idées, ses références, à expérimenter.

Mode d'évaluation :

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

Critères d'évaluation : pertinence des problématiques, engagement personnel, qualités des phases de la recherche, qualité des réalisations et des présentations.

Modalité de rattrapage :

Présentation d'un travail complémentaire (spécifié lors de l'évaluation)

Références :

AU FOND DE LA FORME

Communication • Semestre 4

Enseignant·es : Jean-Philippe Bretin

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

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, en particulier par la pratique du dessin. 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 cohérent

Mode d'évaluation :

Contrôle continu des différents projets du semestre.

Modalité de rattrapage :

Rendu supplémentaire la semaine qui précède les bilans

Références :

Des ouvrages de références, seront amenées au fil des séances selon les thématiques abordées.

MICRO MACRO TYPO 2

Communication • Semestre 4, Semestre 5

Enseignant·es : Tânia Raposo

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français, Anglais

Au cours du année, les étudiant.es produiront des publications. Iels effectueront des recherches, produiront le contenu, éditeront et mettront en page l'édition.

During the year students will produce publications. 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 publication pour semestre, et la note finale sera une combinaison de cet exercice et de la présence en classe.

We will work on a publication per 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.

PROJECT(S)

Communication • Semestre 5, Semestre 6, Semestre 7, Semestre 8

Enseignant·es : Julia Andréone

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 4

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Project(s) est un atelier fonctionnant sur le principe de brief collectif. Les étudiant·e·s travailleront la prise de vue, la séquence, les traitements de l'image et l'edit dans le champ élargi de la photographie.

Résultats :

Une assiduité est essentielle, ainsi qu'un esprit critique et un plaisir de travailler en groupe et pour le collectif. Les étudiant·e·s acquerront un savoir-faire à la fois sensible et professionnel, et développeront une écriture visuelle et personnelle.

Mode d'évaluation :

Évaluation de la présence, de l'engagement et des travaux rendus

Modalité de rattrapage :

L'édition d'un court récit photographique cohérent et motivé (max. 16 pages, format A3 maximum, noir et blanc ou couleur)

Références :

Des références seront apportées selon les projets proposés

PETITS OUTILS

Communication • Semestre 5

Enseignant·es : Sarah Garcin

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Selon Ivan Illich, l'outil convivial est maîtrisé par l'homme et lui permet de façonner le monde au gré de son intention, de son imagination et de sa créativité. «J'appelle société conviviale une société où l'outil moderne est au service de la personne intégrée à la collectivité, et non au service d'un corps de spécialistes. Conviviale est la société où l'homme contrôle l'outil.» (La convivialité, Ivan Illich)
Dans ce cours, nous expérimenterons la notion d'outils conviviaux dans les processus de création. Dans un premier temps, nous testerons des petits outils existants. Puis, nous imaginerons et développerons nos propres outils.

Résultats :

Recherche et expérimentations des outils

Documentation

Apprentissage technique de langages de programmation suivant les besoins

Création d'un outil

Mode d'évaluation :

Investissement, expérimentations, compréhension des enjeux, documentation, qualité du rendu

Modalité de rattrapage :

Rendu d'un exercice (à définir)

Références :

- La Convivialité, Ivan Illich
- Graphisme en France n° 28, Création, outils, recherche
- Code = design, Kevin Donnot, Graphisme en France, CNAP, 2012
- Broca, Sebastien, Utopie du logiciel libre, du bricolage informatique à la réinvention sociale, Le Passager Clandestin, 2013
- Sophie Fétro, Outils numériques artisanalement modifiés : <https://www.>

- larevuedudesign.com/2011/10/06/outils-numeriques-artisanalelement-modifies/
- LGRU, Considering your tools, <http://reader.lgru.net/>
 - <https://tinytools.directory/>
 - <https://constraint.systems/>
 - <http://www.bonjourmonde.net/>
 - <https://avoidsoftware.sarahgarcin.com/>

POUR ABOUTIR À UN LIVRE

Communication • Semestre 5

Enseignant·es : Jean-Philippe Bretin

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 4

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.

Déroulé

- Présentation de références, études de cas.
- 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
- Acquisition de nouvelles compétences techniques en design éditorial

Mode d'évaluation :

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

Modalité de rattrapage :

travail supplémentaire à rendre la semaine qui précède les bilans

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

Revue Collection numéros 1 à 6 : Entretien avec les éditions matière, Stéphane

Prigent, Pierre La Police, Jean-Jacques Dumont, Antonio Gallego & Éric Watier,
Maximage, Son Ni.

podcast :

<https://soundcloud.com/contreforme>

<https://duuradio.fr/recherche?categories=edition>

IDENTITÉS VISUELLES

Communication • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Pierre Vanni

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

La transversalité, dans le champ du design graphique, n'est pas à entendre seulement comme une simple transversalité technologique — que l'on pourrait qualifier de multimédia — elle présuppose aussi une curiosité pour d'autres champs de la création et d'autres façon de faire. Fort de cette approche, nous tenterons d'ouvrir la voie à la création de objets de communication singuliers et personnels.

Résultats :

À travers des sujets conduits en groupe et des projets menés individuellement, nous élaborerons des projets de communication complets, qui aborderont une variété de médiums (physiques et digitaux) de leur conception à leur diffusion publique.

Mode d'évaluation :

Assiduité, compréhension des enjeux et capacité à travailler seul et en groupe.
Qualité des recherches et des réalisations finales.

Modalité de rattrapage :

Travail supplémentaire à définir avec L'étudiant·e et à rendre la semaine précédent les bilans.

Références :

(Documentaires)

SuperDesign. Italian Radical Design 1965 - 1975 (Francesca Molteni, 2017)

Living Architectures (Bêka & Lemoine, 2013)

Art in an Age of Mass Culture (Michael Blackwood, 1991)

ATELIER d'ÉCRITURE

Communication • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Leonor Nuridsany

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

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 croit 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.

ÉDITER-ÉDITER

Communication • Semestre 6

Enseignant·es : Jean-Philippe Bretin

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 4

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Ce cours propose de développer une pratique de la narration dans un contexte éditorial. Il s'agira de trouver une manière d'employer l'image (dessin, photographie...) en adéquation avec une thématique de recherche personnelle et de développer plusieurs objets à partir de cette même série.

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

Ce cours peut aussi être l'occasion de produire un projet ambitieux de bande dessinée.

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 à rendre la semaine précédent les bilans

Références :

Des ouvrages de références seront présentés de manière hebdomadaire selon les projets.

portfolio

Communication • Semestre 6, Semestre 7

Enseignant·es : Sarah Garcin

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Ce cours propose de travailler à la création de son portfolio en ligne imprimable.

Le projet se divisera en 3 parties :

- Structuration des contenus, conception de l'interface de navigation et création d'une identité graphique
- Développement de la version en ligne du portfolio
- Développement de la version imprimable (en web2print) et responsive du portfolio

Une occasion de perfectionner ses connaissances techniques en web2print et en HTML, CSS et Javascript.

Résultats :

Recherches et expérimentations

Perfectionnement techniques dans les langages du web

Réalisation d'un portfolio en ligne et d'une version PDF

Mode d'évaluation :

Investissement, expérimentations, compréhension des enjeux, documentation, qualité du rendu

Modalité de rattrapage :

Rendu d'un exercice (à définir)

Références :

<https://radicalweb.design/fr>

<https://hallointer.net/>

<https://www.hoverstat.es/>

typo typo

Communication • Semestre 7, Semestre 8

Enseignant·es : Tânia Raposo

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 2

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français, Anglais

Cours de création de caractères, où les étudiants apprendront à concevoir une police de caractères.

In this course students will learn how to design a typeface.

Résultats :

À la fin du semestre, les étudiants auront conçu au moins un style de nouvelle police de caractères.

At the end of the semester students will have designed at least one style of a new typeface.

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 :

Les étudiants devront livrer le même projet que le projet de semestre.

Students will have to deliver the same project as the semester project.

Références :

Des références bibliographiques seront données tout au long du cours.

Bibliographic references will be given throughout the course.

IMAGE MAKING

Communication • Semestre 7, Semestre 8

Enseignant·es : Sarah Garcin, Catherine Guiral, Pierre Vanni

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 4

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Faire image, Fabriquer des images, les deux verbes annoncent des actions associées à un élément essentiel de la culture visuelle : l'image. Plus souvent entendue comme « Picture » en anglais, l'image est une trace, une narration, un document, un témoignage, un dessin, etc. Elle est aussi une production qu'il s'agit de penser et de faire.

Résultats :

Savoir travailler en groupe tout en maintenant une pratique individuelle. Être capable d'associer ses connaissances et ses expériences dans des projets appliqués pour lesquels l'invention et la culture d'une écriture singulière et attentive est requise. Comprendre les pratiques de ses pair(e)s et savoir les analyser.

Mode d'évaluation :

Assiduité et présence obligatoires. Notation des rendus intermédiaires et finaux.

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage.

Références :

Des références bibliographiques seront fournies avec chacun des briefs donnés aux étudiant. e. s.

pressing MATTERS

Communication • Semestre 7, Semestre 8

Enseignant·es : Catherine Guiral

Type d'enseignement : Workshop

Durée : 4

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français, Anglais

Atelier-Workshop de six séances avec les étudiant·e·s de deuxième année de Sciences-Po Nancy, Pressing Matters interroge la notion de quotidien au travers du format journal. Cet atelier se fera sur inscription.

Résultats :

Savoir travailler en groupe, cet atelier échelle 1 testera les savoir-faire de la création éditoriale et du suivi éditorial, de la maquette à l'impression.

Mode d'évaluation :

Notation par groupe.

Modalité de rattrapage :

Rendu d'un texte de 8000 signes sur la presse.

Références :

Voir brief qui sera partagé durant l'atelier

ESSAIS VISUELS – TO TRY

Communication • Semestre 7, Semestre 8, Semestre 9, Semestre 10

Enseignant·es : Catherine Guiral

Type d'enseignement : Séminaire

Durée : 4

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

L'essai par définition est d'abord une tentative, inventive, de faire réflexion. À la fois objet d'étude et moyen d'exploration, il a pu être qualifié et interrogé depuis le champ de la littérature ou des arts. L'essai trouve également un espace créatif dans le champ élargi du design graphique. C'est précisément depuis ce territoire que nous nous proposons de composer une réflexion sur l'essai, comme le premier tome d'une étude au long cours. Celle-ci commencera par l'idée de Page comme Essai et comme Espace d'essais.

Résultats :

Depuis le champ élargi du design graphique, les étudiant·e·s sont amené·e·s à produire des réflexions autour de thématiques définies lors du séminaire annuel. Ces réflexions peuvent prendre des formes diverses tout en interrogeant pragmatiquement, attentivement, incroyablement, de façon tactique et toujours dirigée vers un public, la question de la Page.

Mode d'évaluation :

Exposé oral, participation active au séminaire, édition d'un reader annuel.

Modalité de rattrapage :

Création de quatre affiches (une dessinée, une typographiée, une visuelle, une inventée, format A0, noir et blanc). Un texte de 1500 signes sur le propos de cette série ou de cette suite de quatre affiches. Note de rattrapage sur 20.

Références :

Pierre Glaudes, Jean-François Louette, Histoire de l'essai - T1, L'Essai, 2011

Pierre Glaudes, Jean-François Louette, Histoire de l'essai - T2, L'Essai, 2011

Collectif, Jeux sérieux – Cinéma et art contemporains transforment l'essai, Mamco, 2015

Tim Onderbeke, Candles – A Photographic Novel, Mer, 2023

Collectif, Écrire avec et sans – Isdat, LabBooks, 2023

Brian Dillon, *In Pieces – Writings on Art, Etc.*, Sternberg Press, 2023

Mathieu Copeland, *L'exposition d'un film*, Mathieu Copeland éditions, 2015

INHA (<https://www.inha.fr/fr/ressources/publications/collections-imprimees/collection-l-art-l-essai-1.html>)

INTER-OPTION MÉMOIRE

Communication • Semestre 7, Semestre 8, Semestre 9, Semestre 10

Enseignant·es : Camille Debrabant, Catherine Guiral, Jehanne Dautrey, Frédéric Wecker

Type d'enseignement : Séminaire

Durée : 4

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Séminaire mensuel et suivi individuel régulier, la méthodologie de mémoire n'est ni un pensum, ni une étiquette, encore moins une martingale. C'est un rendez-vous inter-option pour communiquer sur une proto-recherche, confronter des points de vue, apprendre à partager les savoirs, selon des manières qui peuvent s'inventer ou se pratiquer depuis des rivages méthodiques et logiques. Venez et nous échangerons.

Résultats :

Écriture d'un mémoire, partage de connaissances, mise en forme d'une pensée construite à partir de cas d'études

Mode d'évaluation :

Notation par étapes du travail d'écriture.

Modalité de rattrapage :

Finalisation du travail d'écriture.

Références :

Des bibliographies seront données au cours du séminaire

SUIVI DE RECHERCHES ET PROJETS PERSONNELS

Communication • Semestre 7, Semestre 8, Semestre 9, Semestre 10

Enseignant·es : Collèges des professeur. e. s

Type d'enseignement : Suivi de recherche

Durée : 4

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

La critique est une tendre et rigoureuse manière de savoir parler d'un travail ou de son travail. De savoir aussi exposer ses recherches et s'exposer. Lieu des échanges autour de, Le suivi personnel, et les crits ont pour ambition de cultiver l'art singulier de la critique et de la communication.

Résultats :

Présence, savoir être, culture d'un point de vue et pratique de formes de présentations.

Mode d'évaluation :

Présence obligatoire

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage si pas de présence

Références :

Norman Potter, Qu'est qu'un designer : objets. lieux. messages., B42, 2023

SUIVI DE RECHERCHE

Communication • Semestre 7, Semestre 9

Enseignant·es : Jean-Philippe Bretin

Type d'enseignement : Suivi de recherche

Durée : 1

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Suivi de recherche et accompagnement pratique autour des questions éditoriale, design graphique, narration graphique et édition.

Résultats :

Engagement et capacité à présenter clairement ses recherches en cours

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement

Modalité de rattrapage :

pas de rattrapage

Références :

COLLECTE

Communication • Semestre 8

Enseignant·es : Sarah Garcin

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Ce projet propose de travailler la question de l'exploration de documents. En partant de la collecte de divers éléments, qu'ils soient textuels, visuels, typographiques, vidéos, sons..., tous liés à un thème choisi, notre objectif sera d'imaginer leurs mises en forme permettant leur exploration. Le format de travail est (presque) libre, car le projet sera soumis à une série de contraintes dévoilées au moment de son démarrage.

Résultats :

Recherches et expérimentations

Qualité du sujet

Documentation

Qualité et cohérence du rendu

Mode d'évaluation :

Investissement, expérimentations, compréhension des enjeux, documentation, qualité du rendu

Modalité de rattrapage :

Exercice (à définir)

Références :

– Aby Warburg, Atlas Mnémosyne

– Stéphane Degoutin and Gwenola Wagon, Atlas of the Cloud : <https://d-w.fr/en/projects/atlas/>

– Stéphane Degoutin and Gwenola Wagon, Psychanalyse de l'aéroport international
– <https://encyclopediedelaparoie.org/fr>

– On displays, Franck Leibovici et le collectif g-u-i : <https://g-u-i.net/projects/on-displays>

– The Light House, Lancelot Hamelin et Duncan Evennou avec Mayat Boquet et le collectif g-u-i : <https://g-u-i.net/projects/the-light-house>

ÉCOTROPHÉLIA

Communication, Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Béatrice Selleron

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 4

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

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 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 :

Résultats attendus et compétences acquises

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 :

- Brand 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.

ATELIER SCÉNOGRAPHIE — EXPO. MICRO-FONDERIE

Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Béatrice Selleron

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 4

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

À l'issue du workshop micro-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 l'exposition de leur objets réalisés. 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 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 de la présentation des recherches et de la réalisation.

Modalité de rattrapage :

Travail supplémentaire à faire avant les vacances d'hivers. 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
- Ecrits 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, Editions Cité du design, avril 2009
- When space meets art, Spatial, structural and graphic design for exhibition. Index Book, 2007

CAO/CFAO CONCEPTION NUMÉRIQUE DE L'ESQUISSE À LA MAQUETTE

Design • Semestre 3

Enseignant·es : Alexandre Brugnoni

Type d'enseignement : Enseignement technique

Durée : 4

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Atelier de conception à travers l'usage des outils numériques de modélisation Fusion 360 et de prototypage rapide (Modélisation, plans techniques, Photoshop, Illustrator, impression 3D, découpe laser)

Les élèves suivront le cycle complet de la production d'un objet, de la conception à la réalisation. Focalisé sur le développement des méthodologies de conception et de réalisation, l'atelier abordera aussi des notions et des méthodes de visualisation, de présentation et de communication du projet.

- Conception
- Création de plans technique
- Choix des procédés et intégration des contraintes de fabrication en conception
- Prototypage rapide

L'apprentissage se fera à travers des exercices pratiques.

Résultats :

Apprentissage de l'usage de l'outil numérique dans les diverses phases de conception et de réalisation.

Développement des capacités de réflexion analytique et critique en rapport avec les projets de design.

Mode d'évaluation :

Mode d'évaluation : évaluation continue à travers divers rendus pendant le 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 CFAO : <https://cfao.ensad-nancy.net/>

OBJECTOGRAPHIE

Design • Semestre 3

Enseignant·es : Colin Ponthot

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 4

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Ce projet, en partenariat avec la recyclerie La Benne Idée, nous permet de participer à un modèle économique émergent issu de l'économie sociale et solidaire et s'inscrivant dans une logique d'actions locales. Cette année nous travaillerons en partenariat avec le CHRU de Nancy à la valorisation de mobilier ancien ou usagé en abordant les questions de customisation et d'up-cycling à destination du domaine du soin.

Résultats :

Proposition d'une gamme cohérente d'objet en relation avec l'univers hospitalier. Travail de groupe, capacité d'analyse et de synthèse d'une problématique, capacité technique et manuelle, prise de parole en publique.

Mode d'évaluation :

Évaluation semestrielle 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 :

Rattrapage semestre 4

Références :

« L'économie symbiotique » Isabelle Delannoy. « L'entraide l'autre loi de la jungle » Pablo Servigne. Victor Papanek

VANNERIE VIRTUELLE

Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Patrick Beaucé, Alexandre Brugnoni

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 4

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Le CDPV (centre de développement et de promotion de la Vannerie) et l'ENSAD Nancy mettent en œuvre un programme de recherche depuis quelques années . Celui-ci porte sur la technique de vannerie sur moule et sur la collection de moules, patrimoine du CDPV.

Le programme prévisionnel de la collaboration, pour l'année 2023-2024 , comprend les phases suivantes :

- Fabriquer des moules en impression 3 D et créer de nouveaux moules
- Effectuer une recherche créative et formelle utilisant des moules imprimés; réaliser des objets en vannerie. L'enjeu de cette étape est de concevoir des objets, d'accorder les projets des créateurs avec les contraintes de la mise en œuvre du matériau et les savoir-faire des vanniers. Cette année, nous développerons un axe de recherche qui interrogera le mixage des techniques de la vannerie avec d'autres techniques numériques de mise en forme avec leurs matériaux : l'impression 3D avec le PLA et la céramique, le fraisage numérique avec le bois.

Il s'agira de dépasser les contraintes et les limites de la vannerie dans la création de forme en déplaçant la complexité du côté d'autres technique et d'autres matériaux, afin de permettre une variation des échelles des projets et un élargissement des usages grâce au nouveaux matériaux mixés à l'osier.

- Contribuer à la moulothèque virtuelle

Résultats :

Résultats attendus : Recherche plastique, argumentation, conception, prototypage et fabrication de l'objet.

Compétence : capacité à développer les différentes phases d'une recherche, à développer sa créativité dans le cadre d'un processus de recherche, à respecter un cahier des charges , à terminer et valoriser un processus de recherche.

Mode d'évaluation :

Mode d'évaluation : évaluation continue et bilan du semestre.

Critères d'évaluation : qualité de la recherche et de la conception, des réalisations, des présentations, capacité à travailler en groupe.

Modalité de rattrapage :

Présentation d'un travail complémentaire (spécifié lors l'évaluation)

Références :

workshop fonderie

Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Patrick Beucé

Alexandre Brugnoni

Type d'enseignement : Workshop

Durée : 6

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

L'ENSAD et le Lycée Loritz mènent conjointement un programme pédagogique portant sur la création et la fabrication d'objets du quotidien en bronze, les résultats font l'objet d'une exposition. Le Lycée Loritz accueillera les étudiants de la deuxième année de l'option design de l'ENSAD au sein de sa classe de DN MAD design pendant la phase de conception qui se déroulera du 11 au 15 septembre 2023. Pendant cette phase les étudiants travailleront en binôme comprenant 1 étudiant de chaque école.

À la fin de la phase de conception X projets seront validés. La classe de DN MAD en assurera la fabrication pendant le premier trimestre de l'année.

D'octobre à mars les étudiants de l'ENSAD concevront une scénographie de l'exposition des objets fabriqués. L'exposition aura lieu au printemps 2024.

Le projet aborde le champ du design d'objet, le milieu technique et les pratiques de la fonderie, la scénographie et le graphisme.

Résultats :

Résultats : Recherche et argumentation du projet , dossier de conception de l'objet.

Compétences : savoir développer un projet dans un temps court, respecter un cahier des charges, capacité à travailler en groupe, connaissance des techniques et des matériaux dans le domaine de la fonderie

Mode d'évaluation :

Mode d'évaluation : évaluation en fin de workshop et au bilan du semestre.

Critères d'évaluation : qualité de la recherche et de la conception, des réalisations, des présentations, capacité à travailler en groupe.

Modalité de rattrapage :

Présentation d'un travail complémentaire (spécifié lors de l'évaluation)

Références :

dop : DESIGN OBJET PROJET 1

Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Jérôme Aich

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

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.

Résultats :

A 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 Brugnoni, 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 mediums/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 vidéo 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...

ATELIER SCÉNO - L'ÉCRIT DANS L'EXPOSITION : RÉDACTION ET MISE EN FORME GRAPHIQUE.

Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Claire Fayolle

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3 h 30

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Comme chaque année, depuis 6 ans et à l'issu du workshop fonderie du début d'année de la 2ème 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 tout 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.

L'atelier portera sur l'écriture et la mise en forme de tout les éléments écrits de l'exposition : 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 :

cf. Précis Scéno de BS

Modalité de rattrapage :

cf. Précis Scéno de BS

Références :

Références fournies au fur et à mesure de l'avancée de l'atelier.

GRAPHISME EN ANGLAIS : PRINCIPES DE LA COMMUNICATION VISUELLE

Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Fernando de Moraes Caro

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 2

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Anglais

Il s'agit d'un cours de graphisme enseigné en anglais. Les étudiants participeront à une variété d'activités, y compris des exercices pratiques, des discussions en classe et des consultations individuelles avec le professeur. Outre la compréhension des concepts clés de graphisme, les étudiants développeront également leurs compétences en anglais dans le but d'accroître leur confiance dans l'utilisation de cette langue dans divers domaines pertinents de leurs études.

La première partie du cours se concentre sur la composition, avec une série d'exercices rapides qui vont du travail avec des formes simples à la création de mises en page complexes. L'objectif principal est de favoriser une évaluation critique de son propre travail, permettant aux étudiants d'analyser et de transmettre efficacement les résultats escomptés à travers leurs compositions.

Dans la deuxième partie du cours, les étudiants se plongeront dans le domaine des infographies, explorant les techniques d'illustration pour communiquer visuellement des idées sans s'appuyer lourdement sur le texte. Ce segment vise à doter les étudiants des compétences nécessaires pour transmettre des informations et des concepts complexes d'une manière visuellement engageante et accessible.

Résultats :

– Comprendre comment manipuler une composition pour obtenir le résultat final souhaité.

- Développer un regard critique sur son propre travail et reconnaître l'importance d'une évaluation continue des résultats.
- Identifier les domaines dans lesquels les graphiques et les illustrations peuvent être utilisés pour communiquer plus efficacement et être capable de communiquer des idées en utilisant uniquement des images.
- Parler l'anglais avec plus d'assurance.

Mode d'évaluation :

- Présence au cours.
- Engagement dans les activités proposées.
- Résultats des exercices et des projets.

Modalité de rattrapage :

Le rattrapage aura lieu à la fin de chaque semestre lorsqu'un nouveau projet sera proposé. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de rattrapage si la baisse de la note est due à un trop grand nombre d'absences dans le cours.

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

MATÉRIAUX bois

Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Julien Riffault, Pierre Trotot

Type d'enseignement : Enseignement technique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

L'essentiel de la pédagogie sera axé sur l'utilisation des machines et matériels des ateliers B.M. ainsi que sur les bonnes pratiques d'usage et de sécurité.

La réalisation d'un objet ou d'un mobilier existant est privilégié afin de permettre à l'étudiant de se concentrer uniquement sur l'aspect technique de la pratique.

Résultats :

Connaissance des machines d'atelier bois-métal

Capacité à établir un plan de fabrication

Gestion des étapes de fabrication

Connaissance et bonne pratique des règles de sécurité en atelier

Mode d'évaluation :

Contrôle continu

Modalité de rattrapage :

Aucune

Références :

« HISTOIRE ET ACTUALITÉ DU DESIGN » suivi de « REMUE-MÉNINGES »

Design • Semestre 3, Semestre 4, Semestre 5, Semestre 6
Art

Enseignant·es : Claire Fayolle

Type d'enseignement : Cours magistral

Durée : 4 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

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.

A raison de deux fois par mois pour chaque année, le cours est suivi de l'atelier « Remue-méninges » autour de la question de l'actualité et des sources utilisées.

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.

L'atelier « Remue-méninges » vise un partage des connaissances ainsi qu'une meilleure maîtrise de l'expression orale en public, 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 :

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 » associées à une recherche personnelle visant à enrichir les cours d'histoire comme d'actualité.

Concernant « Remue-méninges » et l'actualité, ce dossier comprendra aussi une liste des sources consultés et des livres et articles lus au cours du semestre.

Au sem. 4 et 6, rendu du dossier en version papier soigneusement mis en page comprenant la totalité des notes des cours magistraux et de leur enrichissement et la liste « Remue-méninges » complétée par les recherches du 2ème sem.

Critères d'évaluation :

cours magistral : présence effective au cours, pertinence des recherches.

» Remue-méninges » : qualité de la participation, qualité de l'expression orale, qualité de la mise en page.

Modalité de rattrapage :

Réalisation d'un nouveau dossier répondant au travail demandé.

Références :

VANNERIE/CAO CONCEPTION AVANCÉE

Design • Semestre 5

Enseignant·es : Alexandre Brugnoni

Type d'enseignement : Enseignement technique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

CAO conception avancée (modélisation avancée, étude de résistance des matériaux)

Suivi des projet Vannerie

Résultats :

Atelier de conception à travers l'usage des outils numériques de modélisation

Fusion 360, Lumion et de prototypage rapide

Suivis des projets Vannerie et production des moules pour la fabrication

Mode d'évaluation :

Mode d'évaluation : évaluation continue à travers divers rendus pendant le 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 CFAO : <https://cfao.ensad-nancy.net/>

GRAPHISME EN ANGLAIS : AFFICHE

Design • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Fernando de Moraes Caro

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 2

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Anglais

Il s'agit d'un cours de graphisme enseigné en anglais. Les étudiants participeront à une variété d'activités, y compris des exercices pratiques, des discussions en classe et des consultations individuelles avec le professeur. Outre la compréhension des concepts clés de graphisme, les étudiants développeront également leurs compétences en anglais dans le but d'accroître leur confiance dans l'utilisation de cette langue dans divers domaines pertinents de leurs études.

Pendant ce cours, nous nous concentrerons sur la communication visuelle expressive de l'affiche. A travers une série d'exercices, nous explorerons les moyens de communiquer des idées visuellement à travers les formes de la lettre et, à un stade ultérieur, à travers la manipulation de l'image. Une fois que les principes de base de ce médium auront été établis, nous passerons à un projet plus vaste dans lequel nous utiliserons les caractéristiques uniques de lieux urbains spécifiques pour créer une série d'affiches.

Résultats :

- Comprendre les particularités de la conception d'affiches et développer la capacité d'exprimer des idées sur ce support.
- Développer des moyens d'exprimer des idées par la typographie et la manipulation d'images.
- Parler l'anglais avec plus d'assurance

Mode d'évaluation :

- Présence au cours.
- Engagement dans les activités proposées.
- Résultats des exercices et des projets.

Modalité de rattrapage :

Le rattrapage aura lieu à la fin de chaque semestre lorsqu'un nouveau projet sera proposé. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de rattrapage si la baisse de la note est due à un trop grand nombre d'absences dans le cours.

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

COULEUR

Design • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Jérôme Aich, Claire Fayolle

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

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. Dans la partie projet, les recherches et exercices alimenteront le travail en milieu hospitalier et le projet avec le CHRU de Brabois.

Résultats :

Cet atelier vise une meilleure compréhension de la couleur et de ses usages potentiels avec le point de vue du design (plastique, technique).

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 :

évaluation au travers de 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 ayant donné lieu à un colloque intitulé « Couleur et Soin ».

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

dop 2 : milieu hospitalier « ACCUEIL RAISONNÉ À BRABOIS »

Design • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Jérôme Aich

Jehanne Dautrey

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

DOP 2 : 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 l'atelier est en collaboration avec le CHRU de Nancy et s'inscrit dans le contexte de l'univers hospitalier. Cet atelier fait suite aux expériences de projet très positives menés tout depuis 2018 avec le CHRU de Nancy. Ce nouveau projet fait suite aux demandes des équipes et des directions du CHRU de Nancy et le terrain de recherche se situera au CHRU de BRABOIS. Afin de mettre davantage des forces vives dans ce projet et afin de créer des passerelles entre les différentes années du cycle 1, nous invitons cette année les étudiants de l'AN2 du cours Objectographie dirigé par Colin Ponthot à s'investir sur le projet en imaginant des créations avec les matériaux et objets issus de la recyclerie « la Benne idée » à Nancy. L'atelier s'attèlera à mener des projets et des réflexions sur les espaces, les objets et les services du CHRU en questionnant l'avenir du bâtiment d'entrée et plus spécifiquement du hall d'accueil, de la réception et du service des admissions.

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, démonstrateurs et pièces échelle 1/1.
- 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 sur le Care.

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 Soins - Identité du transitoire.

ATELIER PROJETS

Design • Semestre 6

Enseignant·es : Alexandre Brugnoni

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 4

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

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

Conception niveau avancé à travers l'usage des outils numériques de modélisation Fusion 360, Lumion.

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...)

Mode d'évaluation :

Mode d'évaluation : évaluation continue à travers divers rendus pendant le 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 CFAO : <https://cfao.ensad-nancy.net/>

ÉCRITURE dna/acdc

Design • Semestre 6

Enseignant·es : Catherine Geel

Type d'enseignement : Suivi de recherche

Durée : 2

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Il s'agit de produire un travail de recherche et d'écriture qui sera présenté au DNA; initiation aux méthodologies de la recherche et à une réflexion personnelle sur un sujet choisi par l'étudiant.

Résultats :

production et édition d'un ensemble texte-image écrit. Première compréhension des enjeux et des formats de la recherche théorique en design.

Mode d'évaluation :

note attribuée au rendu final

Modalité de rattrapage :

la nature de l'exercice exclut le rattrapage

Références :

à construire individuellement par les étudiants et collectivement au fil des séances.

studio de spé. — scénographie (autochromes/ijl)

Design • Semestre 7

Enseignant·es : Béatrice Selleron

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 3

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Dans le cadre de l'exposition sur les Autochromes et dans celui du partenariat avec l'Institut Jean Lamour, ces deux expositions sont programmées pour 2024.

Les étudiants doivent à prime abord s'approprier le sujet et le contenu puis développer les phases de conception et de réalisation de l'exposition. Ce studio de spécialisation permet d'aborder les notions suivantes : l'esquisse, la recherche, l'économie de matériaux, l'étude de faisabilité, le design des dispositifs scénique, mobilier/support, l'éclairage... et enfin la signalétique et le graphisme ainsi que les support de médiation autour de l'exposition. De la conception à la réalisation, puis au montage/démontage sur site pour certains.

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 production d'une exposition.

Mode d'évaluation :

Évaluation continue et à travers les rendus et productions pour la réalisation des expositions. Implication dans le projet et la réactivité, la pertinence des recherches, la qualités des rendus.

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
- Ecrits 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, Philipe Hughes, Eyrolles. 2010
- Jérôme Glicenstein, L'art : une histoire d'expositions, PUF de France, Lignes d'art, 2009
- New exhibition design 01, Uwe J. Reinhardt et Philipp Teufel. Avedition, 2009
- When space meets art, Spatial, structural & graphic design for exhibition. Index Book, 2007
- Oublier l'exposition, spécial Art press n° 21, 2000

GRAPHISME EN ANGLAIS : ÉDITION ET TYPOGRAPHIE

Design • Semestre 7, Semestre 8

Enseignant·es : Fernando de Moraes Caro

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 2

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Anglais

Il s'agit d'un cours de graphisme enseigné en anglais. Les étudiants participeront à une variété d'activités, y compris des exercices pratiques, des discussions en classe et des consultations individuelles avec le professeur. Outre la compréhension des concepts clés de graphisme, les étudiants développeront également leurs compétences en anglais dans le but d'accroître leur confiance dans l'utilisation de cette langue dans divers domaines pertinents de leurs études.

Ce cours permet aux étudiants de suivre les étapes d'une recherche en graphisme aboutissant à une publication. Le projet principal consistera à réaliser une documentation photographique de Nancy, à analyser les données visuelles recueillies, à les compléter par des idées théoriques pertinentes et enfin à les synthétiser dans une publication. Parallèlement à ce projet principal, nous nous engagerons dans des exercices de typographie et de mise en page qui nous permettront d'explorer les principes de base qui constitueront la base de la création de leur publication.

Résultats :

- Comprendre les étapes de la recherche sur le terrain et comment la documenter dans une publication.
- Parler l'anglais avec plus d'assurance.

Mode d'évaluation :

- Présence au cours.
- Engagement dans les activités proposées.
- Résultats des exercices et des projets.

Modalité de rattrapage :

Le rattrapage aura lieu à la fin de chaque semestre lorsqu'un nouveau projet sera proposé. Veuillez noter qu'il n'y aura pas de rattrapage si la baisse de la note est due à un trop grand nombre d'absences dans le cours.

Références :

Les références seront dispensées durant le cours.

MON COMPAGNON DE PROJET (MCP)

Design • Semestre 7, Semestre 8

Enseignant·es : Colin Ponthot

Type d'enseignement : Atelier plastique

Durée : 7

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

L'objet intermédiaire de conception est une représentation intermédiaire, une émanation plastique de la recherche, la partie représentative d'une démarche de création en cours de développement. Il s'agira de définir les 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 projet.

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 théorique, c'est un objet communicant sur lequel on peut s'appuyer pour expliquer sa démarche. Au cours de ce module pédagogique, chaque étudiant-e développe son objet dans une dynamique de groupe. Le Design des Milieux se caractérise par la considération de l'expérience du sensible dans une pratique créative en lien avec un territoire. Mon Compagnon de Projet permet à l'étudiant-e d'identifier les partenaires/compétences qu'il devra convoquer. Cette proposition pédagogique permet à chaque étudiant en début de master d'inscrire sa démarche de recherche en résonance avec l'un des axes du DM-Lab Design des Milieux : 1 - soins, corps, écologies ; 2- créativité des milieux ; 3- langages plastiques du design. Un travail d'investigation du domaine abordé et la nécessité d'un rendu de contenus tangibles permet de révéler les potentialités, les enjeux et les éventuels écueils du projet.

Résultats :

Rendu sous la forme d'expérimentation et de réalisations concrètes compilées dans un dossier PDF.

Travail de groupe, investigation, synthèse, communication orale/visuel, qualité plastique, gestion du temps, relation humaine et professionnelle, valorisation de son travail

Mode d'évaluation :

engagement dans le travail, pertinence du projet, qualité des réalisations

Modalité de rattrapage :

Rattrapage du semestre 7 au semestre 8. Pas de rattrapage possible du semestre 8

Références :

Augustin Berque, *Là sur les bord de l'Yvette*, dialogue mésologique, Eoliennes 2017
Isabelle Delannoy, *L'économie symbiotique*, Actes sud 2017
Jehanne Dautrey, *Milieus & créativité*, Les Presses du Réel 2016
Jehanne Dautrey, *La recherche en art(s)*, mf 2010
Collectif, *Les objets intermédiaires de conception/design*, Science du Design 2015
M- H Caraes, *Images de pensée*, rmn 2011
Jean-Baptiste Morizot, *Sur la piste animale*, Actes Sud 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
Pablo Servigne, *L'entraide, l'autre loi de la jungle*, Les Liens qui Libèrent 2019

SÉMINAIRE DESIGN DES MILIEUX

Design • Semestre 7, Semestre 8, Semestre 9

Enseignant·es : Jehanne Dautrey

Type d'enseignement : Séminaire

Durée : 3

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

L'objectif de ce séminaire est de proposer une réflexion sur ce que peut faire le design vis-à-vis des milieux de vie. Mais parler des milieux est surtout une manière d'envisager l'activité du design. Qu'est-ce que s'engager dans un design des milieux ? En quoi le regard porté par le design des milieux modifie-t-il la manière dont on envisage les objets, les espaces, les organisations sociales ?

conférences, exposés
discussions sur les textes
séances de travail sur les projets et les écrits des étudiants

Résultats :

participation active, connaissance des auteurs, artistes, designers travaillés ou invités, mise en relation avec le projet personnel

Mode d'évaluation :

assiduité, travail personnel

Modalité de rattrapage :

selon dates sur livret de l'étudiant

Références :

Barbara Bay (dir. éd.), La Fabrique de l'hospitalité. Un espace pour expérimenter de nouveaux modes de conception de projet, Ensad Nancy, 2018.

Augustin Berque, La mésologie, pourquoi et pour quoi faire ?, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014

Pierre Bourdieu : Sociologie, Seuil, ; Les règles de l'art ; Manet. Une révolution symbolique, Seuil, 2013.

Jehanne Dautrey : Milieux et créativités, PdR, 2016 ; Design et pensée du care. Pour un design des microluttes et des singularités, PdR, 2018 ; Identités du transitoire, PdR, 2020.

Jérôme Denis, David Pontille Le soin des choses. Politiques de la maintenance ? La

Découverte, 2022

Stefan Kristensen, Anna Barseghian, Mille écologies, Échafauder l'habitat, les relations, les résistances. Métispresses, 2022.

Tomas Maldonado Environnement et écologie : vers une écologie critique, 1972

Francis Martin, La Forêt hyperconnectée, éd. La Salamandre, 2022

Baptiste Morizot : Pour une théorie de la rencontre. Hasard et individuation chez

Gilbert Simondon, Vrin, 2016; L'inexploré, éd. Wildproject, 2023.

Fatima Ouassak Pour une écologie pirate, La Découverte, 2023

Victor Papanek, Design for change, Presses du réel, 2021

Manuels de l'agence Vraiment Vraiment

Victor Petit, L'éco-design : design de l'environnement ou design du milieu?,

Sciences du Design 2015/2

Gilbert Simondon : Du mode d'existence des objets techniques; L'individu et sa genèse physico-biologique;

Katrin Sodhju L'épreuve du savoir – Propositions pour une écologie du diagnostic, PdRéel, 2015

Tenon Mémoire sur les hôpitaux de Paris

Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde. Vivre dans les ruines du capitalisme,

La Découverte, 2017; Proliférations, 2022.

Agence Ter (Lille)

suivi diplôme

Design • Semestre 7, Semestre 8, Semestre 9, Semestre 10

Enseignant·es : Claire Fayolle

Type d'enseignement : Suivi de recherche

Durée : 4 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

4e année

Suivi du script et du projet plastique

5e année

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

Résultats :

4e année : rendu du script/forme autre témoignant d'un état avancé de la recherche. Recherche plastique précisément définie.

5e année : Finalisation du mémoire. Capacité à exprimer une vision précise et critique du projet plastique avec les références ayant permis son développement.

Mode d'évaluation :

4e année :

Mémoire : attribution des crédits en fonction de l'avancée du travail : définition du sujet traité, principales questions abordées, bibliographie, travail de rédaction rendu sous la forme d'un script ou autre.

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

5e année : attribution des crédits en fonction de la pertinence du travail effectué dans sa totalité.

Modalité de rattrapage :

4e année :

un script retravaillé et un enrichissement du projet plastique.

5e année :

un mémoire retravaillé pour correspondre aux attendus de l'exercice.

Références :

SUIVI DES PROJETS PLASTIQUES - MISES EN ŒUVRE NUMÉRIQUES

Design • Semestre 9 - Semestre 10

Enseignant·es : Alexandre Brugnoli

Type d'enseignement : Suivi de recherche

Durée : 4

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

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

Conception niveau avancé à travers l'usage des outils numériques de modélisation Fusion 360, 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

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 CFAO : <https://cfao.ensad-nancy.net/>