

ENSAD nancy

PRÉCIS DE COURS 2024-2025

ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE D'ART ET DE
DESIGN **DE nancy**

ENSAD nancy

PRÉCIS DE COURS 2024-2025

cycle 1 - ANNÉE 1

ÉCOLE nationale
supérieure d'ART ET DE
design **de nancy**

L'HISTOIRE DE L'ART MISE À JOUR — AUX ORIGINES

EXTRA-OCIDENTALES DE L'ART MODERNE

Art • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Camille Debrabant

Type d'enseignement : Cours de théorie

Jours du cours : Lundi

Horaires : 9 h – 11 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Ce cours porte sur la reconsidération de la place des cultures extra-occidentales dans la construction de l'art moderne, à l'heure d'une « mise à jour » de l'histoire de l'art et d'une révision majeure d'un récit originellement patriarcal et colonialiste. Du renouvellement « primitiviste » de l'art moderne au « tournant ethnographique de l'art contemporain » (Hal Foster, 1996), cette traversée du siècle rendra justice aux multiples influences et hybridations culturelles. Nous analyserons également le rattrapage institutionnel issu d'expositions historiques : « "Primitivism" in 20th Century Art... », MoMA, 1984; Biennales de la Havane, 1984-89; « Les Magiciens de la Terre », MNAM, 1989; « The Other Story », Hayward Gallery, Londres 1989-90 jusqu'aux manifestations mondialisées d'Okwui Enwezor. Il s'agit d'examiner les tentatives de rééquilibrage, de lutte contre l'appropriation culturelle et de réparations postcoloniales, esquissant une nouvelle géopolitique de l'art contemporain.

Résultats :

Être capable d'identifier les points aveugles et les angles morts d'une histoire occidente-centrée et patriarcale, et d'en saisir les enjeux de pouvoir et de visibilité qui structurent ce récit.

Développer un point de vue critique sur les appropriations culturelles du primitivisme des avant-gardes artistiques.

Identifier les contributions des principaux acteurs à la réécriture d'une histoire de l'art extra-occidentale post-coloniale et mondialisée.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Devoir sur table

Modalité de rattrapage :

Oral

Références :

- Clifford, James; Sichère Marie-Anne, Malaise dans la culture : l'ethnographie, la littérature et l'art au XXe siècle, Paris : École nationale supérieure des Beaux-Arts; 1996
- DAGEN Philippe, Primitivismes 1 et 2. Paris, Gallimard, 2019-21
- GRENIER Catherine (Dir.) et ORLANDO Sophie (éd.), Art et mondialisation : décentremements. Anthologie de textes de 1950 à nos jours, Paris, Centre Pompidou, 2013.
- MACEL, Christine (dir.), L'art à l'ère de la globalisation : modernités et décentrement, Paris : Éditions du Centre Pompidou; 2022
- RUBIN William (dir.), 'Primitivism' in 20th Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern, New York, MoMA, 27 sept 1984-15 janv. 1985; traduit par PAUDRAT Jean-Louis (dir.) sous le titre Le primitivisme dans l'art du 20e siècle. : les artistes modernes devant l'art tribal, Paris, Flammarion, 1991
- MARTIN Jean-Hubert (dir.), Magiciens de la terre, Paris, Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne, La Villette, la Grande halle, 18 mai- 14 août 1989, Paris, Centre Georges Pompidou, 1989.
- GRENIER Catherine (dir.), Modernités plurielles, 1905-1970 : dans les collections du Musée national d'art moderne Paris, Centre Pompidou, 23 oct. 2013 - 26 janv. 2015, Paris : Centre Pompidou; 2013.
- SOUTIF Daniel (dir.), The Color Line: les artistes africains-américains et la ségrégation, 1865-2016, Paris, musée du quai Branly-Jacques Chirac, 4 oct. 2016-15 janv. 2017, Paris, musée du quai Branly, Flammarion, 2016.

ACTUALITÉS DE L'ART**Transversal 1er cycle • Semestre 1, Semestre 2**

Enseignant·es : Leonor Nuridsany

Type d'enseignement : Cours de théorie

Jours du cours : Lundi

Horaires : 14 h – 16 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

L'objectif du cours est de sensibiliser les étudiant·es à l'actualité artistique et aux ponts qui s'établissent d'une pratique et d'une époque à l'autre; mais aussi de stimuler leur analyse critique en les faisant participer 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. Nous réfléchirons à l'objet d'art, à sa place dans le lieu, ses manipulations, son évolution, etc. La question de la censure sera aussi abordée, exercée par des institutions, par des publics, des citoyen·ne·s et même par des artistes. Nous aborderons aussi l'organisation du monde de l'art en parlant de son système, de ses lieux comme de ses acteur·ices.

Ces questions seront étayées par des exemples d'œuvres et d'expositions. Et il arrivera que je m'attarde sur l'œuvre d'un·e artiste dont le travail et l'actualité me sembleront particulièrement pertinents

Résultats :

J'attends un échange dynamique, constructif et une écoute mutuelle. J'attends également que l'étudiant·e poursuive le travail qui aura été amorcé en cours à partir de liens ou références que j'aurais donnés. Je serai 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 :

Assiduité et investissement, participation orale, 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 en janvier pour le premier semestre et

début 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.

ARTS ET TECHNOLOGIES**Transversal 1er cycle • Semestre 1, Semestre 2**

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : Cours de théorie

Jours du cours : Lundi

Horaires : 16 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

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

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

Résultats :

Une bonne connaissance historique des productions.

Mode d'évaluation :

Devoir sur table

Modalité de rattrapage :

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

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, BâS, 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

...

IMAGES IMPRIMÉES/PRACTIQUE TRANSVERSALE

Transversal 1er cycle • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Luc Doerflinger

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Vendredi

Horaires : 9 h – 13 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

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

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

En soutien et en approfondissement des initiations avec Antonin Malchiodi, Images imprimées/pratique transversale vous propose de développer votre approche de l'image imprimée à la fois d'un point de vue pratique, mais aussi en l'associant à des exemples concrets pris dans la création contemporaine.

Résultats :

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

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

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

Théorique :

- L'empreinte, Georges Didi-Huberman, catalogue de l'exposition L'empreinte,

Beaubourg-centre Pompidou 1997

- La ressemblance par contact, Georges Didi Huberman, Édition de minuit 2008
- Être crane, (lieu, contact, pensée, sculpture). Georges Didi-Huberman, Édition de minuit
- L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin, Folio, œuvre volume 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 ?, éditeur : Musée de Gravelines, 2007
- Louise Bourgeois. Estampes et livres illustrés, catalogue édité à l'occasion de l'exposition organisée au Centre de la Gravure La Louvière
- William Kentdrige Prints David Krut Publishing
- Markus Raetz par Gilbert Lascault, Collectif, Jean-Paul Fournier, et Daniel-J Valade. Actes sud

Sites :

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

gameLab 1.1

Transversal 1er cycle • Semestre 1

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mardi

Horaires : 14 h – 18 h

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 transmédia 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 devenu aujourd'hui des modèles de réussite sociale et professionnelle.

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 sur les jeux vidéo qui sont à la croisée des toutes ces pistes.

Résultats :

Ouverture à la rédaction de scénario et à la création de gameplays originaux.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

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 (3e édition — texte original 1958)
Jacques Henriot «Sous couleur de jouer : La métaphore ludique» José Corti 1989
Stéphane Vial «L'être et l'écran» PUF, hors collection, 2013.
Nicolas Beaujouan «Geek La Revanche» éditions Robert Laffont, 2013
David Peyron «Culture Geek» édition FYP, 2013
Henry Jenkins 'La culture de la convergence : Des médias au transmédia' Armand Colin, 2013

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

Alexis Blanchet et Guillaume Montagnon «Une histoire du jeu vidéo en France» Pix'n Love 2020

Olivier Mauco «GTA IV, l'envers du rêve américain» éditions Questions Théoriques, 2013

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

gameLab 1.2**Transversal 1er cycle • Semestre 2**

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mardi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Description du cours

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 :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

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 (3e édition — texte original 1958)
 Jacques Henriot «Sous couleur de jouer : La métaphore ludique» José Corti 1989
 Mathieu Triclot «Philosophie des jeux vidéo» Paris, Zones, 2011
 Michel Ancel «Biographie d'un créateur de jeux 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, 1970...

function follows form

Transversal 1er cycle • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : David Énon

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mardi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Cet atelier de projet propose de prendre à rebours le trop célèbre axiome moderniste et rationaliste «Form Follows Function» attribué à l'architecte Louis Sullivan.

Ainsi, paradoxalement, ici «la fonction suivra la forme».

Le projet sera prétexte à expérimenter les formes abstraites et d'identifier les paramètres de mise en œuvre de projets : ses matérialités, ses contextes, ses modes de production, ses viabilités pour faire projet d'une forme.

L'objectif de cet atelier est d'aborder la méthodologie de projet à rebours selon un protocole rythmé et précis.

Résultats :

Appréhension de la question de la forme.

Maîtrise des bases d'une méthodologie de projet.

Représentation des étapes de développement d'un projet.

Communication d'un projet et ses enjeux.

Remise d'un document PDF qui documente l'intégralité du développement de projet

(démarche et étapes intermédiaires) ainsi que le résultat final.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Travail complémentaire

Références :

La bibliographie est relative aux différentes étapes du projet, elle sera dévoilée au fur et à mesure.

dessin hd**Transversal 1er cycle • Semestre 1, Semestre 2**

Enseignant·es : Vanessa Dziuba

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Découvrir les potentialités du dessin au sens large : dessin d'observation, collage, dessin numérique, crayonné rapide, du dessin de grands formats aux carnets de croquis... Il s'agira pour chaque étudiant·e d'expérimenter le dessin par le biais de différentes techniques, d'exprimer ses idées, de travailler le cadrage et la composition, d'affiner son trait en s'exerçant encore et toujours.

Les cours seront des alternances de sorties en extérieur et d'exercices en atelier, d'exercices courts et longs suivis de séances d'accrochage. Des présentations de livres d'artistes, fanzines et catalogues seront régulières.

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 :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

un projet à réaliser sera demandé en cas de rattrapages.

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 D.2, 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

Neukom

DESSIN DESIGN GRAPHIQUE

Transversal 1er cycle • Semestre 1

Enseignant·es : Tânia Raposo

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français, Anglais

Au cours du semestre, nous ferons différents exercices de dessin et d'écriture pour vous aider à développer votre alphabétisation visuelle et vous travaillerez sur un projet semestriel autour des couleurs et des signes.

Résultats :

À l'issue du cours, les étudiants devraient pouvoir identifier facilement les différentes significations des symboles et des couleurs, être capables de faire des croquis rapides pour illustrer leurs idées avant de passer à l'ordinateur.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

Délivrer le projet semestriel sur le thème de la couleur ou des symboles.

Références :

- * 'Un autre livre rouge', Lourdes Castro and Manuel Zimbro
 - * «La couleur de l'eau», Nicolas Floc'h
 - * «Color Based on Nature», Irma Boom
 - * «La Syntaxe de l'image», Donis A. Dondis
 - * «L'homme et ses signes», Adrian Frutiger
 - * 'Manuel de Création Graphique', Armin Hofmann
 - * «Experiments with Letterform and Calligraphy», André Gürtler
 - * 'L'interaction des couleurs', Josef Albers
- (...)

PHOTOGRAPHIE PRATIQUE ET BOTANIQUE,

« MAUVAISES HERBES »

Art • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Andrea Keen

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 9 h – 13 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Une première partie de l'atelier sera consacrée à une expérimentation du médium, dans laquelle il s'agira de produire et de récolter des documents botaniques, photographies de plantes d'après nature effectuées dans les serres et le parc du Jardin botanique de Villers-lès-Nancy, impressions directes de plantes, photogrammes, documents hybrides alliant photo et dessin, recherches en bibliothèque à partir des ouvrages botaniques, du fonds japonais, images et documents trouvés, etc.

Par ailleurs, il s'agira d'interroger la notion de « mauvaise herbe » utilisée depuis des siècles. Quelles herbes sont dites « mauvaises » et pourquoi ? Quelles seraient les bonnes herbes ? Les choses sont-elles aussi évidentes qu'elles en ont l'air ? Quel est au juste le sens de ce jugement moral appliqué aux plantes ?

Ces questions renvoient de façon plus générale à la notion de discrimination.

Résultats :

Un deuxième temps de l'atelier sera consacré à la conception d'une exposition collective qui se tiendra au mois de mai au Jardin botanique Jean-Marie Pelt. Il s'agira d'expérimenter la mise en espace, les formats et les différents supports de la photographie.

Productions plastiques réalisées sur place. Productions plastiques réalisées en dehors du temps de l'atelier. Participation à la mise en forme et au montage de l'exposition.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

présentation d'un nouveau projet/Réalisation d'un accrochage de travail (2° Semestre)

peindre

Art • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Camila Oliveira Fairclough

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 9 h – 11 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

Aborder des questions fondamentales en peinture de manière pragmatique, tout en respectant la singularité et les intuitions de chaque étudiant·e et des interrogations qui surgissent tout au long du processus créatif. Les étudiant·es vont prendre progressivement conscience de ces enjeux à travers des échanges, des discussions, ainsi que la mise en espace et la présentation de leurs projets. Les sessions d'accrochage et les discussions collectives permettront de nourrir des réflexions sur la peinture et ses références. Ces moments d'échange visent à aider les étudiant·es à développer leur travail et à mieux comprendre les enjeux liés à la perception de leurs productions et à leur inscription dans un contexte artistique contemporain.

Cette année, nous travaillerons autour du thème du portrait et de l'autoportrait en peinture, dans une approche très ouverte, avec une exposition en fin d'année pour présenter les réalisations des étudiant·es.

Résultats :

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

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale, Production et présentation régulière.

Modalité de rattrapage :

nouvelle présentation avec un thème déterminé ensemble

Références :

nombreuses références, ouvrages, films, entretiens d'artistes encore à définir en fonction de pratiques.

Un compte Instagram Atelier Peinture sera souvent alimenté avec des références contemporaines, anciennes et des travaux des étudiants.

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

Design • Semestre 1

Enseignant·es : Alexandre Brugnoli

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 9 h – 13 h

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 :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

16 mars

Références :

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

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

Design • Semestre 2

Enseignant·es : Alexandre Brugnoni

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Vendredi

Horaires : 9 h – 13 h

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 :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Présentation d'un travail complémentaire. 13 juin

Références :

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

MICRO-ARCHI

Design • Semestre 1

Enseignant·es : Béatrice Selleron

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Vendredi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Cabanes, capsules, folies, etc., trop grandes pour rentrer dans la catégorie « mobilier », trop petites pour être « bâtiment ». La micro architecture cherche à se rapprocher des dimensions du corps humain, mais également des réalités économiques et environnementales. Ce mode de construction imaginaire permet d'aborder une expérimentation plastique et sociale.

L'exercice intègre la contrainte spatiale afin d'appréhender les différentes phases méthodologiques d'un projet de design d'espace. L'objectif étant d'acquérir la maîtrise des outils de « dessins » et de représentation, en deux et trois dimensions. Avec les problématiques liées à l'esquisse, l'échelle, l'image du projet.

Résultats :

La finalisation du projet sous la forme d'un dossier de rendu en format A3 (phase Avant projet Sommaire et Détaillé), d'une maquette et d'un livret de présentation rendant compte de la démarche globale du projet. Évaluation continue à travers les différents rendus du semestre et du bilan.

Assiduité, compréhension du sujet, qualité des recherches et des propositions.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Calendrier des séances :

sauf jours soutenances Écotrophéa

Modalité de rattrapage :

1er semestre — 16 mars

Références :

- Minimaousse 10 Super cabanes I concours, avril 2025
- Gilles A. Tiberghien, Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses. Félin, 2023
- Minimaousse 7 Micro-architectures I concours, avril 2018
- Tous à la plage! Villes balnéaires du XVIIIe siècle à nos jours Sous la direction de

Bernard Toulhier. Coéditions Cité de l'Architecture & du Patrimoine/Lienart, 2016

Habiter le temporaire, La nouvelle maison des jours meilleurs/Minimaousse 6.

Fiona Meadows, Édition Alternatives, mai 2016

Cabines, Taschen, Philip Jiodio, oct. 2014

- Furniture, Furniture that transform space, Anna Yudina, Thames & Huston, 2015

- Projets de petite échelle, Dimitris Kottas, éditions Links, 2015

- The new nomads, temporary Spaces and a life on the Move, éditions Gestalten, 2015

- Nano Habitat, Essai de P. Richardson, Éditions Ouest France, 2011

- Micro-architectures, Architecture d'Aujourd'hui, n° 328, juin 2000

- La Maison, volume 1. Exposé, revue d'esthétique et d'art contemporain, 1997

MICRO-SCÉNO

Design • Semestre 2

Enseignant·es : Béatrice Selleron

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Mercredi, Vendredi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

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

Les différentes phases de conception du projet seront ainsi abordées (esquisses, texte d'intentions, maquettes, plans, rendu final). Cette approche se veut ouverte à tout type de propositions et de productions tout en respectant les règles et contraintes liées aux dispositifs d'exposition.

Résultats :

La présence et l'engagement dans le projet. L'originalité et la qualité des recherches, la proposition finale (échelle 1) ainsi qu'un livret de présentation rendant compte de l'ensemble du travail.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Calendrier des séances :

sauf jours de soutenance Écotrophéa

Modalité de rattrapage :

13 juin

Références :

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

Book, 2007

• Ruedi Baur, intégral and parterns. Lars Müller Publishers, oct. 2001

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

ATELIER VOLUMES CONSTRUITS

Transversal 1er cycle • Semestre 1, Semestre 3

Enseignant·es : Julien Riffault

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Mercredi, Jeudi

Horaires : 9 h – 12 h, 14 h – 17 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Cours pratique permettant aux étudiants de se familiariser avec les outils et les méthodologies nécessaires pour la fabrication de volumes construits.

Les étudiants seront amenés à connaître l'environnement et les machines des ateliers Bois & Métal, d'acquérir les bonnes pratiques et les bons gestes, et surtout d'affiner le travail préparatoire nécessaire à la bonne exécution des ouvrages.

Un sujet donné en début de trimestre orientera l'étudiant(e) vers un choix plastique pertinent.

La pratique du cours se faisant au sein des ateliers, le port des équipements de protection individuelle est obligatoire :

Chaussures de sécurité (non fournies), lunettes de protection et protections auditives (fournies).

Une tenue en adéquation avec la pratique en atelier est recommandée également (cf. règlement intérieur de l'atelier).

Résultats :

Réalisation d'une pièce en volume utilisant un panel large de matériaux (bois, métal, carton, plastique...)

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

2e semestre

EXPÉRIMENTER LE MONTAGE VIDÉO

Transversal 1er cycle • Semestre 1

Enseignant·es : Vincent Vicario

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Initiation technique au montage vidéo numérique (sur le logiciel DaVinci Resolve) à travers un exercice d'appropriation plastique et de montage d'archives (qui peuvent être complétés par vos propres images ou d'autres éléments libres de droits).

La matière première à utiliser (au moins partiellement) est un corpus de films amateurs datant du 20e siècle, mis à disposition par « Image'Est », pôle de l'image en région Grand Est.

Thèmes et formes de votre projet vidéo sont libres.

Le rendu sera un court montage respectant les normes techniques imposées.

Résultats :

Vous devrez livrer un court montage de quelques minutes et réfléchir à sa méthode de diffusion. Vous découvrirez les notions techniques fondamentales permettant d'appréhender l'outil numérique et de réaliser un montage vidéo en respectant les contraintes techniques.

Vous expérimenterez le travail de réemploi d'archives comme moyen d'écriture plastique.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Questionnaire

Modalité de rattrapage :

le rattrapage consiste à livrer le montage vidéo initialement demandé, dans les contraintes techniques imposées.

Références :

– Le montage "la seule invention du cinéma" », Jacques Aumont (Vrin, 2015)

– 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)

– Cinéma de seconde main — Esthétique du remploi dans l'art du film et des nouveaux médias », Christa Blümlinger (Klincksieck, « Collection d'esthétique »,

2013)

– Magazine « Found Footage » : <https://foundfootagemagazine.com/>

Webographie :

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

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

– Logiciel DaVinci Resolve par Blackmagic Design : <https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/davinciresolve>

– 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). En diffusion numérique depuis 2004 : <https://www.erudit.org/fr/revues/cine/2002-v13-n1-2-cine616/007956ar/>

SUIVI DE PROJETS AUDIOVISUELS

Transversal 1er cycle • Semestre 2

Enseignant·es : Vincent Vicario

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Suivi et encadrement à la mise en œuvre de projets audiovisuels individuels, en relation avec les enseignants d'option.

Sur rendez-vous uniquement, jusqu'aux vacances de printemps.

Résultats :

Réaliser un projet audiovisuel (images numériques/vidéo/cinéma en regard de vos compétences techniques et de vos intentions plastiques avec régularité et en partielle autonomie (suivi sur rendez-vous)

L'évaluation se fera par le suivi, par votre capacité de régularité et sérieux technique dans une mise en œuvre autonome, puis par une présentation du projet terminé.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Calendrier des séances :

sur rendez-vous

Modalité de rattrapage :

Entretien oral avec présentation du travail technique effectué durant le semestre.

Références :

– Vidéo : un art contemporain, de Françoise Parfait (Éditions du Regard, 2007)

Le langage des nouveaux médias, de Lev Manovich (Les Presses du réel, 3e édition 2022)

– Que reste-t-il du cinéma ?, de Jacques Aumont (Vrin, 2012)

– Des lumières et des ombres, de Henri Alekan (Éditions du collectionneur, 1998)

– Le montage : technique et esthétique fiction, documentaire, série, nouvelles écritures, de Emmanuelle Jay (Armand Colin, 2020)

– Les secrets de l'image vidéo, de Philippe Belaïche (Eyrolles, 12e édition 2021)

– Techniques de storyboard, de Wendy Tumminello (Eyrolles, 2006)

– Techniques d'animation : pour le dessin animé, l'animation 3D et le jeu vidéo, de Richard Williams (Eyrolles, 2011)

CÉRAMIQUE

Transversal 1er cycle • Semestre 1, Semestre 2, Semestre 3,
Semestre 4

Enseignant·es : Nabil Ben Ameer

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Mercredi, Jeudi, Vendredi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

L'atelier des arts du feu propose une exploration diversifiée de la céramique, avec une diversité d'équipements et de possibilités pour les étudiants. Le cours couvre les bases techniques nécessaires à la réalisation d'objets en argile, depuis les étapes initiales de fabrication jusqu'à la mise en forme. Les étudiants apprennent diverses techniques, telles que le modelage, le travail au colombin et à la plaque, l'assemblage avec la barbotine, et l'utilisation de l'extrudeuse filière et du tour de potier. Le recyclage de l'argile, l'application de l'émail et les différentes méthodes de cuisson. En outre, le cours aborde les bases de la production en série à travers l'apprentissage du moulage technique ou artistique en plâtre, le moulage en silicone, et le tirage en barbotine, tout en suivant le séchage des pièces. Une sensibilisation aux dangers présents dans un atelier de céramique est également intégrée.

Résultats :

En première année, l'enseignement de la céramique vise à familiariser les étudiants avec les bases techniques, comme la mise en forme d'un objet en argile à travers le modelage, le travail du colombin, le travail à la plaque, et l'assemblage à la barbotine. Les étudiants doivent comprendre les propriétés de base de l'argile et découvrir la fonctionnalité des outils et divers équipements.

En deuxième année, il est attendu des étudiants qu'ils approfondissent leurs techniques et leurs questionnements sur le médium argile. Ils doivent également acquérir progressivement une certaine autonomie, tout en développant leur capacité à travailler en cohésion avec leurs pairs et à s'entraider en atelier. Ils doivent démontrer un sens de la responsabilité et respecter le règlement intérieur.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Respect du règlement intérieur

Modalité de rattrapage :

Il n'est pas souhaitable de rattraper les enseignements de céramique à cause de la lenteur liée aux différentes étapes de la mise en forme de l'argile. L'étudiant sera

averti pendant les cours si des défaillances sont remarquées, afin qu'il puisse se rattraper naturellement.

Références :

Nabil Ben Ameer, né à Tunis le 6 mars 1973, est un céramiste plasticien et designer. Il vit actuellement à Mattexey, en Meurthe-et-Moselle. Diplômé de l'ENSAD Nancy, il obtient un DNSEP option Design en 2006 et un DNAP option Design en 2004. Il est également titulaire d'un brevet de technicien en céramique d'art de l'École d'Art et de Décoration (EAD) de Tunis en 1998. Depuis 2023, il est le fondateur de l'atelier de céramique décorative et architecturale Inspire Art à Magnières. Depuis 2022, il est responsable des ateliers des arts du feu à l'ENSAD Nancy. Nabil Ben Ameer a également travaillé comme créateur, modelleur et mouleur à l'atelier de création Daum (2018-2022) et comme référent pour les arts graphiques au Musée des Beaux-Arts de Nancy (2010-2018).

IMAGES IMPRIMÉES

Transversal 1er cycle • Semestre 1, Semestre 2

Enseignant·es : Antonin Malchiodi

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Initiation à la Linogravure, à la découverte d'un atelier collectif, des bases méthodologiques de travail, et du langage lié à l'estampe. Les étudiant.es devront répondre à une problématique en utilisant la technique de la linogravure. Au préalable iels devront effectuer des recherches graphiques dans leur carnet de recherche en réponse aux sujets donnés.

Résultats :

Les étudiant.es devront savoir répondre à un sujet de manière pertinente. Les résultats devront être propres et comporter plusieurs expérimentations lors de l'impression. Iels devront assimiler le vocabulaire lié à l'estampe ainsi que les règles de pratique dans un atelier collectif.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, pertinence du propos

Modalité de rattrapage :

Rendre son travail sous la forme d'un PDF de 5 pages

EXPÉRIMENTER LE MONTAGE VIDÉO

Transversal 1er cycle • Semestre 1

Enseignant·es : Vincent Vicario

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Initiation technique au montage vidéo numérique (sur le logiciel DaVinci Resolve) à travers un exercice d'appropriation plastique et de montage d'archives (qui peuvent être complétés par vos propres images ou d'autres éléments libres de droits).

La matière première à utiliser (au moins partiellement) est un corpus de films amateurs datant du 20e siècle, mis à disposition par « Image'Est », pôle de l'image en région Grand Est.

Thèmes et formes de votre projet vidéo sont libres.

Le rendu sera un court montage respectant les normes techniques imposées.

Résultats :

Vous devrez livrer un court montage de quelques minutes et réfléchir à sa méthode de diffusion. Vous découvrirez les notions techniques fondamentales permettant d'appréhender l'outil numérique et de réaliser un montage vidéo en respectant les contraintes techniques.

Vous expérimenterez le travail de réemploi d'archives comme moyen d'écriture plastique.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Présence obligatoire

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage

Références :

Bibliographie :

Le montage « la seule invention du cinéma », Jacques Aumont (Vrin, 2015)

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 manœuvre, 2012)

Cinéma de seconde main — Esthétique du remploi dans l'art du film et des nouveaux médias, Christa Blümlinger (Klincksieck, « Collection d'esthétique », 2013)

Magazine Found Footage: <https://foundfootagemagazine.com/>

Webographie :

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

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

Site web de DaVinci Resolve par Blackmagic Design : <https://www.blackmagicdesign.com/fr/products/davinciresolve>

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/>

suivi de projets vidéo

Transversal 1er cycle • Semestre 2

Enseignant·es : Vincent Vicario

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Suivi de projets audiovisuels individuels, en relation avec les enseignants d'option.
Sur rendez-vous uniquement, jusqu'aux vacances de printemps.

Résultats :

Réaliser un projet audiovisuel (images numériques/vidéo/cinéma en regard de vos compétences techniques et de vos intentions plastiques avec régularité et en partielle autonomie (suivi sur rendez-vous)

L'évaluation se fera par le suivi, par votre capacité de régularité et sérieux dans une mise en œuvre autonome, puis par une présentation du projet terminé.

Mode d'évaluation :

Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage

Références :

Vidéo : un art contemporain, de Françoise Parfait (Éditions du Regard, 2007)

Le langage des nouveaux médias, de Lev Manovich (Les Presses du réel, 3e édition 2022)

Que reste-t-il du cinéma?, de Jacques Aumont (Vrin, 2012)

Des lumières et des ombres, de Henri Alekan (Éditions du collectionneur, 1998)

Le montage : technique et esthétique fiction, documentaire, série, nouvelles écritures, de Emmanuelle Jay (Armand Colin, 2020)

Les secrets de l'image vidéo, de Philippe Belaïche (Eyrolles, 12e édition 2021)

Techniques de storyboard, de Wendy Tumminello (Eyrolles, 2006)

Techniques d'animation : pour le dessin animé, l'animation 3D et le jeu vidéo, de Richard Williams (Eyrolles, 2011)

PRISE DE VUES ET FABRICATION D'IMAGES

Transversal 1er cycle • Semestre 1

Enseignant·es : Paul de Lanzaç

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

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 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 et investissement, Réalisation plastique, — 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, Éditions 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.

PRISE DE VUES ET FABRICATION D'IMAGES

Transversal 1er cycle • Semestre 2

Enseignant·es : Paul de Lanzac

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Travail en autonomie autour d'un projet personnel photographique, ou d'un sujet donné.

Résultats :

Production et monstration d'un projet photographique.

Acquisition de compétences complémentaires techniques en lien avec le projet.

Acquisition d'une autonomie dans les recherches et la production.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, — Assiduité — Pertinence des recherches et références — Capacité à faire évoluer son idée et ses expérimentations — Qualité de la production finale

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage

Références :

– Grenier Catherine, La manipulation des images, Éditions 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 des rendez-vous individuels.

CREATIVE LIVES UNVEILED**Transversal 1er cycle • Semestre 1, Semestre 2**

Enseignant·es : Charles Young

Type d'enseignement : Cours de théorie

Jours du cours : Lundi, Mardi

Horaires : 11 h – 12 h, 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Anglais

Cours créé pour permettre aux étudiants en première année d'améliorer leurs connaissances et pratiques de la langue anglaise par le biais de recherches sur les vies et les œuvres de créatifs du monde entier, issus de milieux, cultures et époques différents afin d'élargir leur savoir dans des disciplines différentes telles que la peinture, l'architecture,

le design, la photographie pour n'en citer que quelques-uns.

Les étudiants travailleront en binôme.

Le professeur décrira l'organisation des cours. Il supervisera les étudiants dans la réalisation des exercices à accomplir concernant les thèmes qui seront abordés et étudiés.

Si certains élèves rencontrent des difficultés, le professeur sera disponible pour apporter son aide et suggestion pour mieux compléter les recherches à effectuer. Grâce au travail entrepris, les étudiants enrichiront à la fois leurs connaissances culturelles et artistiques.

Lors des séances d'anglais, les étudiants partageront ce qu'ils ont pu apprendre avec d'autres binômes.

Puis le professeur rassemblera tous les étudiants qui exposeront ce qu'ils ont appris à toute la classe. Le professeur interviendra pour corriger les erreurs de grammaire, de syntaxe ou de prononciation.

Résultats :

Grâce aux recherches entreprises et travaux effectués sur différents créatifs concernant leur vie et leurs œuvres, les étudiants gagneront en confiance et amélioreront leur niveau d'anglais.

Acquérir un vocabulaire artistique et être capable de l'utiliser.

Se souvenir de la vie et œuvre de nombreux créatifs apprises en classe et de pouvoir en parler avec confiance aux autres.

Enrichir la culture générale des étudiants.

S'exprimer en anglais plus aisément.

Être capable d'écrire une lettre de motivation pour un emploi ou bien un stage en anglais.

Donner envie aux étudiants d'explorer davantage les sujets étudiés en cours.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Un travail supplémentaire écrit et un enregistrement audio seront demandés concernant les éléments manquants.

Références :

PHOTOGRAPHY

A World History Of Photography, Fourth Edition by Naomi Rosenblum, Abbeville Press, 2008.

PAINTING

The Paintings That Revolutionised Art, Claudia Stauble, Broché 2015.

DESIGN

Becoming A Graphic and Digital Designer by Veronique Vienne & Steven Heller, Fifth Edition 2015.

ARCHITECTURE

Etienne Louis Boullée & Visionary Architecture, Academy Editions London, 1976.

CINEMA

The British Cinema Book by Brian Murphy, Bloomsbury Publishing, 2009.

SCULPTURE

Sculpture—From Antiquity to the Present Day by George Duby, Taschen, 2006.

LITERATURE

On The Road by Jack Kerouac, Penguin Books, Year: 2000.

MUSIC

Top Of The Pops, 50th Anniversary by Patrick Humphries, McNidder & Grace, 2013.

TROC OU LE BALLET DES PERCEUSES

Design • Semestre 2

Enseignant·es : David Énon, Béatrice Selleron, Catherine Geel

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Sur calendrier

Horaires :

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

- Cette étape de la 1re année ressort du learning by doing. Les étudiant(e)s de L1 assistent les Master 2 dans la fin de préparation de leur projet plastique (diplôme) et forment autour de chaque étudiant(e) de M2 une petite équipe sur les dernières semaines. C'est un échange où transmission et assistance font vases-communicants. Cette expérience permet des apprentissages rapides des questions de display, de réglages des installations, des prototypes, des petites maquettes précises qui font la fin d'un projet, des discours, etc. Au cours des Sprint Displays une chorégraphie se met en place pour les journées de diplôme dont les L1 sont partie prenante. Les étudiants suivent, en plus de l'emploi du temps réglé avec l'étudiant(e) qu'il/elle assiste
- La diplomabilité (15 & 16 janvier) selon disponibilité. Recommandé.
- Le diplôme blanc (29 et 30 avril) selon leur disponibilité. Recommandé. Un(e) designer invité(e) susceptible d'enrichir la perception du projet assiste à une première présentation du diplôme. C'est à ce moment que se forment les équipes.
- Le Sprint Display (15 et 16 mai) : Il permet d'affiner, de répéter de façon intensive sur 48 h la présentation du projet plastique, de régler et d'organiser les derniers détails des présentations individuelles et de la dimension collective que présentent les journées de diplôme.

Résultats :

Assistance à la préparation des diplômes, Learning by doing.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement

Calendrier des séances :

Selon emploi du temps. À plein temps du 21 mai au 13 juin.

Modalité de rattrapage :

Travail complémentaire

ENSAD nancy

PRÉCIS DE COURS 2024-2025

cycle 1 - ANNÉE 2

ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE D'ART ET DE
DESIGN **DE nancy**

L'HISTOIRE DE L'ART MISE À JOUR — AU FÉMININ

Art • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Camille Debrabant

Type d'enseignement : Cours de théorie

Jours du cours : Lundi

Horaires : 11 h – 13 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Ce cours vise à partager un panorama réactualisé de l'histoire de l'art, telle qu'elle se refonde depuis la fin du 20e siècle et redéfinit en profondeur le rôle de ses acteurs, avec pour objectif de réparer les oublis et les injustices et de manière à écrire une histoire de l'art plus inclusive, redonnant une place aux « invisibilisés ». C'est plus précisément aux oubliées qu'est dédié ce cours, portant sur la reconnaissance tardive et progressive des artistes femmes. Nous reviendrons sur des figures emblématiques de pionnières, puis sur les générations de militantes féministes. De la critique institutionnelle à la critique de l'histoire de l'art patriarcale jusqu'à l'écoféminisme, nous nous attacherons à situer la diversité et la cohérence des combats engagés. Nous interrogerons également les récentes évolutions structurelles et institutionnelles qui ont dernièrement favorisé cette reconsidération de la place des femmes artistes.

Résultats :

Parvenir à singulariser ces nouvelles figures artistiques resituées dans leurs contextes historiques et sociopolitiques respectifs, à travers les caractéristiques plastiques de leurs œuvres, mais aussi les intentions qui guident leur création. Être en mesure de resituer les grandes figures artistiques pionnières et de les inscrire dans le contexte des théories féministes. Appréhender la multiplicité des pratiques artistiques féministes contemporaines et développer une approche critique du rattrapage historique institutionnel en faveur des artistes femmes.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Devoir sur table, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Oral

Références :

– BURGART GOUTAL Jeanne, Être écoféministe. Théorie et pratiques, éditions l'Échappée, 2020.

- BUTLER Judith, Gender Trouble: feminism and the subversion of identity, NY, London, Routledge, 1990
- HARAWAY Donna, Manifeste cyborg et autres essais: sciences, fictions, féminismes, Paris, Exils éd., 2007
- bell hooks, De la marge au centre, théorie féministe, Paris, Cambourakis, 2024
- Lebovici Elisabeth et Gonnard Catherine, Femmes artistes. Artistes femmes Paris, de 1880 à nos jours; Paris, Hazan, 2007
- NOCHLIN, Linda, Pourquoi n'y a-t-il pas de grandes artistes femmes? (1971), Londres, Thames & Hudson; 2021
- PHELAN Peggy, RECKITT Helena, Art et féminisme, Paris, Phaidon, 2005
- WITTIG Monique, La pensée straight (1992), Paris, Ed Balland, 2001
- Cat exp et ressources numériques
- WACK! Art and the Feminist Revolution, 2007, MOCA LA
- Global Feminisms, Brooklyn museum, NY, 2007
- «Elles» @ centre Pompidou, Paris, MNAM, 2009-11
- Modern Women, MoMA, NY, 2010
- The Power of my hands: Afrique(s) : artistes femmes, Paris, MAMVP, 22 janv.— 30 mai 2021
- Elles font l'abstraction, Paris, MNAM, 2021-22
- AWARE (Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, Camille Morineau, 2014) podcast 'Vénus s'épilait-elle la chatte?' (Julie Beauzac, depuis 2019).

À GÉOGRAPHIES VARIABLES

Transversal 1er cycle • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Leonor Nuridsany

Type d'enseignement : Cours de théorie

Jours du cours : Lundi

Horaires : 9 h – 11 h

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·es afin qu'ils et elles puissent assimiler les notions et les œuvres vues en cours.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, la participation active et assidue aux cours contribue à l'évaluation générale. Les évaluations (à faire à la maison) porteront sur l'analyse d'une exposition ou d'un texte en tenant compte de l'argumentation et du sens critique de l'étudiant.e.

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 janvier pour le premier semestre et

fin mai pour le second.

Références :

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

- Daniel Arasse, «Le détail», Éd. Flammarion, Champs, Paris, 1992.
 - Rudolf Arnheim, «La pensée visuelle», Éd. Flammarion, Champs, Paris, 1999.
 - Baudelaire, «Écrits esthétiques», Union Générale d'Éditions, coll. 10/18, Paris, 1986.
 - Jorge Luis Borges, 'Fictions', Éd. Gallimard, coll. Folio, Paris, 1974.
 - Buren, «Les Écrits (1965-1990)», Éd. capcMusée d'art contemporain de Bordeaux, 1991.
 - Nathalie Obadia «Géopolitique de l'art contemporain» Ed. Le cavalier bleu, 2019.
 - Adam Lindemann, «Collectionner l'art contemporain», Ed. Taschen, Cologne, 2006.
 - Moureau, Sagot-Duvaurox, «Le marché de l'art contemporain», Éd. découverte, Paris, 2006.
 - Pierre Nahon, «Les marchands d'art en France», Éd. de la différence, Les essais, Paris 1998.
 - Raymond Roussel, «Comment j'ai écrit certains de mes livres», Éd. Gallimard, Paris, 1995.
 - Mickael Rush, «Les nouveaux médias dans l'art» Éditions Thames & Hudson, Paris, 2005.
 - 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/#0>
 - <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.

histoire du motion design

Transversal 1er cycle • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : Cours de théorie

Jours du cours : Lundi

Horaires : 14 h – 16 h

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

Modalité de rattrapage :

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

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.

...

photographie/l'évènement photographique

Transversal 1er cycle • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Andrea Keen

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mardi

Horaires : 9 h – 13 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Invités à participer à l'Évènement photographique 2025, le travail de l'atelier sera organisé autour de la thématique proposée pour la biennale : «H2O entre Charybde et Scylla» qui aborde la dimension symbolique et poétique de notre rapport à notre planète, à notre environnement, à notre société, une pensée qui amène une réflexion sur nos modes de vie contemporains et leurs influences sur l'environnement et les hommes.

«L'Évènement photographique» est une manifestation organisée par Le Nouvel Observatoire photographique du Grand Est (NOP-GE) qui se déroule tous les deux ans sur Nancy et sa Métropole.

Nouvelle plate- forme régionale de diffusion de travaux d'auteurs photographes émergents et d'envergure nationale et internationale, «L'Évènement photographique» #3 accueillera encore une fois cette année plus d'une trentaine d'artistes invités ou sélectionnés suite à l'appel à candidature ou au travers de la Bourse Jeune Création photographique Grand Est.

Résultats :

Développer un projet photographique autour de la thématique proposée (tous les supports photographiques sont possibles)

À la fin du semestre 1, chaque étudiant·e devra présenter une ou plusieurs propositions. Un choix sera fait parmi ces propositions qui pourront concourir pour participer à l'évènement photographique.

Les projets retenus seront exposés du 25 avril au 12 mai.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

présentation d'un nouveau projet

Références :

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

CONCOURS ÉCOTROPHÉLIA FRANCE 2024-2025

Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Béatrice Selleron

Type d'enseignement : Suivi de projet

Jours du cours : Vendredi

Horaires : 9 h – 13 h

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. Les étudiants participeront aux travaux communs avec les étudiants de l'ENSAIA suivant un mode d'atelier sur quelques jours (workshop) : atelier sur l'identité visuelle du produit, le packaging et la conception du stand. Le semestre 4 est consacré à la phase de production du packaging et du stand.

Résultats :

Évaluation continue à travers les différentes phases de rendus.

Sem 3. Recherche et finalisation de l'identité visuelle du produit et le pack.

Sem 4. Recherche et réalisation du stand et de l'identité duproduit.

Engagement dans le projet, compréhension du sujet, qualité des recherches et pertinences des propositions. Capacités à suivre l'ensemble des étapes du concours.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

16 mars et 13 juin

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 ans Max Hollein, Hatje Publishers, 2002
- Emballage, Emballages, Cité des sciences et de l'industrie, 1995
- Étapes, magazine. Design, graphique et culture visuelle.

gameLab 2.0

Transversal 1er cycle • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Olivier Ageron

Type d'enseignement : Suivi de projet

Jours du cours : Mardi

Horaires : 9 h – 13 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Encadrement plus personnel pour les étudiants qui le désirent sur des problématiques liées au numérique et aux jeux vidéo.

Résultats :

Production dans ces domaines

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

oral

Références :

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

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

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

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

(EX)POSITIONS

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

Enseignant·es : Brigitte Zieger et Camila Oliviera-Fairclough

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mardi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

L'atelier «(Ex)positions» interrogera et développera les pratiques de la mise en espace du travail artistique en s'attachant à étudier les différentes modalités de monstration. Nous aborderons précisément ce lien entre le faire et les idées en explorant toutes les possibilités qu'offre une démarche contemporaine (stratégies scénographiques, dispositifs d'accrochages, cadres, socles...). Les territoires convoqués seront aussi bien d'ordre conceptuel que formel et pourront impliquer toutes sortes de matériaux et de procédés.

L'objectif étant de développer les démarches de chaque étudiant·e en travaillant de façon analytique et critique, et d'explorer ainsi les liens entre forme plastique, sens, et mise en espace.

Un regard sur l'histoire des expositions et la lecture de textes serviront de base de discussion sur le rôle de l'exposition dans la production artistique et devront permettre aux étudiant.es d'acquérir de meilleures connaissances dans ce domaine.

Résultats :

Curiosité et ouverture aux préoccupations contemporaines. Meilleure connaissance des différentes modalités de monstration.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Réalisation d'un accrochage

IMAGES IMPRIMÉES/PROJETS 1 (PRATIQUE OBLIGATOIRE)

Art • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Luc Doerflinger

Type d'enseignement : Suivi de projet

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

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

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

Images imprimées/projets 1 vous permet de déterminer, organiser et réaliser un premier projet personnel en choisissant une ou plusieurs des techniques proposées dans nos ateliers.

Durant cette année, l'accent sera mis sur les aspects pratiques pour prolonger les initiations vues en année 1. Nous aborderons notamment les différentes contraintes liées à la réalisation d'un projet artistique (contraintes économiques, de temps, de savoir-faire...). Nous insisterons également sur l'importance de soutenir votre projet avec des références et une connaissance des champs du multiple et de l'estampe contemporaine.

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 :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

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

Théorique :

- L'empreinte, Georges Didi-Huberman, catalogue de l'exposition L'empreinte, Beaubourg-centre Pompidou 1997
- La ressemblance par contact, Georges Didi Huberman, Édition de minuit 2008
- Être crâne (lieu, contact, pensée, sculpture). Georges Didi-Huberman, Édition de minuit
- L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin, Folio, 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 ?, éditeur : 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>

JUMELAGE — dessin

Art • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Vanessa Dziuba

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mardi

Horaires : 14 h – 18 h

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 contemporain·es, poser des questions, se nourrir, imaginer comment les dessins peuvent naître à l'école et resurgir ailleurs.

Des accrochages seront proposés par un ou plusieurs étudiant·e·s, sur un mur dédié du plateau art. Des expositions flash qui seront 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 :

Les résultats attendus sont une meilleure appréhension quotidienne du médium dessin ainsi qu'une faculté à trouver comment s'approprier celui-ci et lui trouver une place adéquate au sein de sa propre pratique. Une meilleure autonomie dans la méthodologie de travail d'atelier.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

un projet sera demandé en cas de rattrapages.

Références :

- Collection Revue, 9 conversations Art, graphic design, edition and more., n°1 au 6
- Revue Roven, Roven éditions, 17 numéros disponibles
- Revue Lagon, revue de bande dessinée prospective 8 numéros disponibles

ATELIER PEINTURE

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

Enseignant·es : Camila Oliveira-Fairclough

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mardi, Mercredi, Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Ce cours propose d'aborder des questions fondamentales en peinture de manière pragmatique, tout en respectant la singularité et les intuitions de chaque étudiant·e.

L'élaboration d'une œuvre artistique découle des interrogations qui surgissent tout au long du processus créatif. Il est crucial que les étudiant·es prennent progressivement conscience

de ces enjeux à travers des échanges, des discussions, ainsi que la mise en espace et la présentation de leurs œuvres. Les sessions d'accrochage et les discussions collectives permettront de nourrir des réflexions sur la peinture et ses références, offrant ainsi des pistes pour approfondir leur pratique artistique picturale. Ces moments d'échange visent à aider les étudiant·es à développer leur travail et à mieux comprendre les enjeux liés à la perception de leurs œuvres et à leur inscription dans un contexte artistique contemporain.

Cette année, nous travaillerons autour du thème du portrait et de l'autoportrait en peinture, dans une approche très ouverte, avec une exposition en fin d'année pour présenter les réalisations des étudiant·es.

Résultats :

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

Mode d'évaluation :

Réalisation plastique, Production et présentation régulière.

Modalité de rattrapage :

Nouvelle présentation avec un thème déterminé ensemble.

Références :

Nombreuses références, ouvrages, films, entretiens d'artistes encore à définir en fonction de pratiques.

Un compte Instagram Atelier Peinture sera souvent alimenté avec des références contemporaines, anciennes et des travaux des étudiants.

youtoob 2

Art • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Susan Mollon

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Lundi

Horaires : 9 h – 11 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Anglais

Introduction à l'anglais dans l'art et l'actualité à travers des documents originaux (écrits et oraux). Révision de grammaire et de vocabulaire pour atteindre un niveau B2 en anglais.

Résultats :

Être capable de présenter des travaux (écrits et oraux) en anglais et de progresser en anglais (un test sera donné en premier cours pour mesurer le niveau des étudiants) avec pour objectif global d'atteindre un niveau B2.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Participation orale

Modalité de rattrapage :

épreuve orale et écrite

Références :

The Guardian, The New York Times, The Learning Network, Tate.org.uk, Road to Grammar English.com, ESL.com

typography i

Communication • Semestre 3

Enseignant·es : Tânia Raposo

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Anglais

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

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

Résultats :

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

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

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

L'étudiant·e devra produire un petit objet éditorial d'un minimum de 16 pages avec des exercices de calligraphie et d'analyse de différentes typos. Le projet devra être remis 4 jours après le dernier cours du semestre.

The student will have to produce a small editorial object with a minimum of 16 pages with calligraphic exercises and analyses of different typefaces. The project must be delivered four days after the final semester class.

Références :

- 'Experiments with Letterform and Calligraphy', André Gürtler
- « Calligraphie », Claude Mediavilla
- 'The Anatomy of Type', Stephen Coles
- « Typography: formation + transformation », Willi Kunz
- 'Typographie–Typography: Un manuel de Création–A manual of design', Emil Ruder
- (...)

design graphique en anglais : principes de la communication visuelle

Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Fernando Caro

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Vendredi

Horaires : 9 h – 11 h

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 et des discussions en classe. 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. 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 et exploreront les techniques d'illustration pour communiquer visuellement de manière accessible, sans s'appuyer lourdement sur le texte.

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.
- Communiquer des idées avec l'infographique et identifier les domaines dans lesquels il peut être plus efficace que le texte.— Parler l'anglais avec plus de confiance.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Le rattrapage aura lieu à la fin de chaque semestre lorsqu'un nouveau projet sera proposé.

VANNERIE/CAO CONCEPTION AVANCÉE

Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Alexandre Brugnoli

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h

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. Le programme comprend les phases suivantes :

- Fabriquer des moules en impression 3D 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.

Il s'agira de dépasser les contraintes et les limites de la vannerie dans la création de formes en déplaçant la complexité du côté d'autres techniques et d'autres matériaux, afin de permettre un élargissement des usages grâce aux nouveaux matériaux mixés • 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 à valoriser un processus de recherche.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Présentation d'un travail complémentaire

Références :

<https://moulotheque-vannerie.fr>

« SAVOIR-FAIRE »

Design • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Delphine Mériaux

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Description : Réalisation d'un projet de design sur un format court (en 5 séances) en passant par différents modes et outils de représentation de projet du designer : croquis, dessin échelle 1, maquettes, papiers colorés puis prototypage.

Enjeux : Apprendre à l'étudiant à comprendre et prendre en compte l'ensemble des pièces qui composent les objets qu'il conçoit afin d'être capable de transmettre ses idées et de communiquer avec des professionnels pour fabriquer sa pièce et la valider.

Sujet : Chaque étudiant choisira un sujet entre trois thèmes définis et devra proposer une réponse formelle

Résultats :

Chaque cours sera destiné à la pratique d'un mode de représentation. De la pratique et des résultats plastiques seront attendus d'un cours à l'autre de la part de chaque étudiant.

Une présentation finale individuelle déterminera la cohérence et la pertinence de chaque projet.

Compétences : Apprendre à maîtriser et utiliser les outils de représentation les plus appropriés pour développer une idée et un projet.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

L'étudiant devra me présenter un travail abouti et réfléchi pour valider son semestre.

philosophies du corps

Transversal 1er cycle • Semestre 3

Enseignant·es : Jehanne Dautrey

Type d'enseignement : Cours de théorie

Jours du cours : Mardi

Horaires : 11 h – 13 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

À partir de lectures et d'analyses d'expériences individuelles et collectives, il s'agira de réfléchir sur tout ce que nous faisons avec nos corps : vivre, sentir, travailler, expérimenter, créer, penser...

Tout au long de son histoire, la philosophie a considéré le corps avec une certaine méfiance, préférant s'appuyer sur les pouvoirs de la raison. Un basculement s'est opéré au milieu du XXe siècle au contact des pratiques artistiques et de certaines expériences spirituelles, l'expérience sensible et l'intuition apparaissant comme source d'une connaissance plus fine des réalités (notion de « connaissance située »). Aujourd'hui, la notion de corps biologique est encore davantage remise en question avec la pensée du trouble développée par les philosophes Judith Butler et Donna Haraway.

Quelles sont aujourd'hui les ressources du corps ? En quoi ne vivons-nous plus avec un seul corps, mais avec des corps et des identités multiples ? Que faisons-nous avec nos corps et de nos corps ?

Résultats :

Développement d'une réflexion personnelle orale et écrite capable de dialoguer avec des pensées référencées

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, travail écrit

Références :

- Pascal Pensées
- Platon Gorgias
- Descartes
- Spinoza Ethique
- Maurice Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception,
- Michel Bernard, Le corps, 1995
- Jean Piaget, La psychologie de l'enfant, Jean Piaget et Bärbel Inhelder, 1966,
- Quadriga, PUF, 2004; Le comportement, moteur de l'évolution, Seuil, 1976.
- Aurore Després & Philippe Le Moal, « Recherche en danse/Danse en recherche », in

- Jehanne Dautrey La recherche en art(s), MF, 2010
- Simone Forti, « Manuel en mouvement », Nouvelles de danse, Contredanses, nr 44-45, 2000.
- Bernard Andrieu (dir.), Textes clés de philosophie du corps. Expérience, interactions et écologie corporelle, Vrin, 2010
- Michela Marzano, Dictionnaire du corps, Puf, 2007
- Beatriz Preciado, Dysphoria Mundi, 2022
- Donna Haraway, Habiter le trouble, ; Manifeste cyborg et autres essais. Sciences — Fictions — Féminismes, Anthologie établie par Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Paris, éditions Exils, coll. « Essais », 2007.
- Judith Butler, Trouble dans le genre
- Julien Pieron, Vinciane Despret, Florence Caeymaex (dir ed) Habiter le trouble avec
- Donna Haraway Éditions Dehors, 2019
- Charbonnier Pierre, « Donna Haraway : Réinventer la nature », in Mouvements, 2009/4 (no 60), p. 163-166. <https://www.cairn.info/revue-mouvements-2009-4-page-163.htm>

OBJECTOGRAPHIE : PLAINE DE JEUX DU PARC DE LA PÉPINIÈRE

Design • Semestre 1, Semestre 3, Semestre 5

Enseignant·es : Colin Ponthot

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mardi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Le projet consiste à une étude et le développement de la plaine de jeux du parc de la pépinière à Nancy.

Le parc de la Pépinière a historiquement permis la mise en culture d'arbres destinés à être plantés le long des routes de Lorraine sous Stanislas (Leszczynski).

Il en résulte un dessin en damier du parc. L'aire de jeux actuelle date de 1992.

Aujourd'hui, le réaménagement de cette aire de jeux fait partie d'un nouveau plan de gestion du Parc de la Pépinière qui s'étale sur une dizaine d'années. Les enjeux de ce projet sont :

- intégrer la plaine de jeux de la pépinière dans un parcours plus large incluant l'ensemble du parc en lien avec la ville de Nancy
- inclusif
- désimperméabiliser les sols
- réemployer les modules existants
- modularité des usages dans le temps
- réalisations en circuit court

Ce travail se fera en partenariat avec le Pôle Ville Attractive, Citoyenne et Ecologique de la Direction Ecologie et Nature de la Ville de Nancy et l'agence de paysagistes We-Scape.

Résultats :

Travail de groupe, qualité des réalisations, implication dans le projet, valorisation de son travail auprès de professionnels

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Calendrier des séances :

17/09/2024 14h-18h Visite sur place avec les responsables de la ville de Nancy

1/10/2024 14h-18h Retour sur les premières impressions/intuitions : pré-projet

15/10/2024 14h-18h Suivi de projet

12/11/2024 14h-18h Suivi de projet

26/11/2024 14h-18h Suivi de projet

10/12/2024 14h-18h Suivi de projet

17/12/2024 14h-18h Restitution

Modalité de rattrapage :

Rattrapage avant le 16 mars

Références :

Anthologie, aires de jeux au Japon, Vincent Romagny, Tombolo Presses, 2019

Anthologie Aires de jeux d'artistes, Vincent Romagny, Infolio, 2010

https://civa.brussels/sites/default/files/anthologie_aires_de_jeux_dartistes-vincent-romagny-eds_conception_graphique-marie-proyart.pdf

Aldo Van Eyck: Orphanage Amsterdam building and playgrounds, Christoph Grafe, Uitgeverij Architectura & Natura, 2017

The Playgroud Project, JRP Editions, 2018

ATELIER VOLUMES CONSTRUITS

Transversal 1er cycle • Semestre 1, Semestre 3

Enseignant·es : Julien Riffault

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Mercredi, Jeudi

Horaires : 9 h – 12 h, 14 h – 17 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Cours pratique permettant aux étudiants de se familiariser avec les outils et les méthodologies nécessaires pour la fabrication de volumes construits.

Les étudiants seront amenés à connaître l'environnement et les machines des ateliers Bois & Métal, d'acquérir les bonnes pratiques et les bons gestes, et surtout d'affiner le travail préparatoire nécessaire à la bonne exécution des ouvrages.

Un sujet donné en début de trimestre orientera l'étudiant(e) vers un choix plastique pertinent.

La pratique du cours se faisant au sein des ateliers, le port des équipements de protection individuelle est obligatoire :

Chaussures de sécurité (non fournies), lunettes de protection et protections auditives (fournies).

Une tenue en adéquation avec la pratique en atelier est recommandée également (cf. règlement intérieur de l'atelier).

Résultats :

Réalisation d'une pièce en volume utilisant un panel large de matériaux (bois, métal, carton, plastique...)

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

2e semestre

CÉRAMIQUE

Transversal 1er cycle • Semestre 1, Semestre 2, Semestre 3,
Semestre 4

Enseignant·es : Nabil Ben Ameur

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Mercredi, Jeudi, Vendredi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

L'atelier des arts du feu propose une exploration diversifiée de la céramique, avec une diversité d'équipements et de possibilités pour les étudiants. Le cours couvre les bases techniques nécessaires à la réalisation d'objets en argile, depuis les étapes initiales de fabrication jusqu'à la mise en forme. Les étudiants apprennent diverses techniques, telles que le modelage, le travail au colombin et à la plaque, l'assemblage avec la barbotine, et l'utilisation de l'extrudeuse filière et du tour de potier. Le recyclage de l'argile, l'application de l'émail et les différentes méthodes de cuisson. En outre, le cours aborde les bases de la production en série à travers l'apprentissage du moulage technique ou artistique en plâtre, le moulage en silicone, et le tirage en barbotine, tout en suivant le séchage des pièces. Une sensibilisation aux dangers présents dans un atelier de céramique est également intégrée.

Résultats :

En première année, l'enseignement de la céramique vise à familiariser les étudiants avec les bases techniques, comme la mise en forme d'un objet en argile à travers le modelage, le travail du colombin, le travail à la plaque, et l'assemblage à la barbotine. Les étudiants doivent comprendre les propriétés de base de l'argile et découvrir la fonctionnalité des outils et divers équipements.

En deuxième année, il est attendu des étudiants qu'ils approfondissent leurs techniques et leurs questionnements sur le médium argile. Ils doivent également acquérir progressivement une certaine autonomie, tout en développant leur capacité à travailler en cohésion avec leurs pairs et à s'entraider en atelier. Ils doivent démontrer un sens de la responsabilité et respecter le règlement intérieur.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Respect du règlement intérieur

Modalité de rattrapage :

Il n'est pas souhaitable de rattraper les enseignements de céramique à cause de la lenteur liée aux différentes étapes de la mise en forme de l'argile. L'étudiant sera

averti pendant les cours si des défaillances sont remarquées, afin qu'il puisse se rattraper naturellement.

Références :

Nabil Ben Ameur, né à Tunis le 6 mars 1973, est un céramiste plasticien et designer. Il vit actuellement à Mattexey, en Meurthe-et-Moselle. Diplômé de l'ENSAD Nancy, il obtient un DNSEP option Design en 2006 et un DNAP option Design en 2004. Il est également titulaire d'un brevet de technicien en céramique d'art de l'École d'Art et de Décoration (EAD) de Tunis en 1998. Depuis 2023, il est le fondateur de l'atelier de céramique décorative et architecturale Inspire Art à Magnières. Depuis 2022, il est responsable des ateliers des arts du feu à l'ENSAD Nancy. Nabil Ben Ameur a également travaillé comme créateur, modeleur et mouleur à l'atelier de création Daum (2018-2022) et comme référent pour les arts graphiques au Musée des Beaux-Arts de Nancy (2010-2018).

IMAGES IMPRIMÉES

Parcours 2e cycle • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Antonin Malchiodi

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Initiation aux diverses techniques de l'estampe (eau-forte/monotype/pointe sèche/alugraphie/collagraphie/typographie manuelle... Implication du domaine de l'estampe dans le champ de l'art, la communication et le design. Projection de travaux d'étudiant.es et d'artistes. Accompagnement théorique et technique pour l'optimisation du suivi de projets personnels. Les étudiant.es devront en semestre 3 répondre à des sujets en utilisant les techniques enseignées en atelier. En semestre 4, iels devront développer un projet personnel en utilisant une ou des techniques assimilées et/ou répondre à une problématique liée à un enseignement d'option.

Résultats :

Cette formation technique en atelier a pour but de rendre autonomes les étudiant.es en ateliers Images Imprimées. Les étudiant.es devront acquérir des connaissances techniques primordiales aux développements de leurs projets. Iels devront également assimiler les règles de sécurité d'un atelier. Iels seront évalué.es sur la pertinence plastique de leurs projets, le respect du cahier des charges, leur investissement personnel et leur assiduité.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

PDF de 5 pages expliquant leur projet

« FAIRE PORTRAIT » ET EXPLORER LES TECHNIQUES DE PRODUCTION VIDÉO

Transversal 1er cycle • Semestre 3

Enseignant·es : Vincent Vicario

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

De l'idée posée sur le papier à sa diffusion sur un écran...

Comprendre les diverses étapes de conception et de réalisation, les différentes techniques et professions complémentaires, est essentiel pour mener à bien son projet audiovisuel.

Autour d'un exercice sur le thème imposé du portrait (ou autoportrait) il s'agira de passer par toutes les étapes de réalisation : écriture et recherches/préparation au tournage/prise de vues et éclairage/montage/étalonnage/préparation à la diffusion.

Résultats :

L'objectif de cette formation a pour but de permettre aux étudiants d'acquérir une autonomie et des connaissances techniques indispensables à la réalisation de leurs travaux audiovisuels futurs.

Ici, le rythme imposé par un planning court sur un semestre se veut proche de la réalité et de la dynamique d'une production professionnelle, tous genres confondus.

Investissement personnel, respect du cahier des charges et des dates de rendu des différentes étapes sont indispensables à la réalisation d'un projet vidéo et seront les critères d'évaluation.

Mode d'évaluation :

Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage

Références :

Bibliographie

« Portraits parlants dans l'art vidéo », de Ophélie Naessens (L'Harmattan, 2021)

« Des lumières et des ombres », de Henri Alekan (Éditions du collectionneur, 1998)

« Le montage : technique et esthétique fiction, documentaire, série, nouvelles

écritures », de Emmanuelle Jay (Armand Colin, 2020)

« Les secrets de l'image vidéo », de Philippe Belaïche (Eyrolles, 12e édition 2021)

« Techniques de storyboards », de Wendy Tumminello (Eyrolles, 2006)

Webographie

« De l'art du portrait au cinéma : un corps à corps ? » (Captation-conférence avec les cinéastes de l'ACID Marie Losier & Laurent Bécue-Renard) : <https://www.radiofrance.fr/franceculture/de-l-art-du-portrait-au-cinema-un-corps-a-corps-7122187>

« Scénariothèque du CNC » : <https://www.cnc.fr/professionnels/jeunes-professionnels/scenariotheque>

« La vidéo numérique », Webinaire de l'INA : https://youtube.com/playlist?list=PLge7PLHR6v2jO6uRwn8Roztrlu7UzC8_R

IMAGES ANIMÉES NUMÉRIQUES : suivi de projets

Transversal 1er cycle • Semestre 4

Enseignant·es : Vincent Vicario

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Suivi de projets audiovisuels individuels, en relation avec les enseignant·es d'option.
Sur rendez-vous uniquement.

Résultats :

Mettre en application les différentes techniques vues aux semestres précédents via la mise en œuvre d'un projet audiovisuel (images numériques/vidéo/cinéma) personnel ou en lien avec le cours d'un.e enseignant·e d'option.

Le suivi en ateliers se fera sur rendez-vous uniquement, selon votre calendrier de production et vos besoins d'accompagnement et/ou perfectionnement techniques. L'évaluation se fera sur la base de ce suivi et sur votre investissement à mettre en application des compétences acquises tout en développant de nouvelles relatives à chacune des spécificités des projets.

Mode d'évaluation :

Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage

Références :

Biblio :

« Vidéo : un art contemporain », de Françoise Parfait (Éditions du Regard, 2007)

« Le langage des nouveaux médias », de Lev Manovich (Les Presses du réel, 3e édition 2022)

« Que reste-t-il du cinéma ? », de Jacques Aumont (Vrin, 2012)

« Des lumières et des ombres », de Henri Alekan (Éditions du collectionneur, 1998)

« Le montage : technique et esthétique fiction, documentaire, série, nouvelles écritures », de Emmanuelle Jay (Armand Colin, 2020)

« Les secrets de l'image vidéo », de Philippe Belaïche (Eyrolles, 12e édition 2021)

« Techniques de storyboards », de Wendy Tumminello (Eyrolles, 2006)

« Techniques d'animation : pour le dessin animé, l'animation 3D et le jeu vidéo », de Richard Williams (Eyrolles, 2011)

Webographie :

Revue en ligne « Turbulences vidéo » : <https://videoformes.com/magazine/>

Site web et revue « Fisheye Immersive » : <https://fisheyeimmersive.com/>

« Scénariothèque du CNC » : <https://www.cnc.fr/professionnels/jeunes-professionnels/scenariotheque>

« La vidéo numérique », Webinaire de l'INA : https://youtube.com/playlist?list=PLge7PLHR6v2jO6uRwn8Roztrlu7UzC8_R

LUMIÈRES SUR...

Transversal 1er cycle • Semestre 3, Semestre 4

Enseignant·es : Paul de Lanzaç

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

C'est dans les trois ateliers photo que l'étudiant·e débutera un apprentissage de l'ensemble des techniques analogiques et numériques disponibles à l'école.

Du choix des outils de prises de vues à l'accrochage de l'image. Avec et sans 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 et retouche 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 et investissement, Réalisation plastique, — Assiduité — Méthodologie — Capacité à mettre en œuvre une compétence nouvellement apprise — Qualité des productions

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage

Références :

Les références seront données au fil des séances.

HUMANITÉS ÉCONOMIQUES

Transversal 1er cycle • Semestre 3

Enseignant·es : Sophie Madjibé

Type d'enseignement : Cours de théorie

Jours du cours : Vendredi, interventions extérieures le mercredi matin
(à programmer)

Horaires : 14 h – 16 h

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Le cours propose une introduction critique et historique aux enjeux économiques qui façonnent le monde de la culture, de l'art et du design contemporain. En croisant plusieurs disciplines et points de vue, nous nous attacherons à étudier les interactions entre art et économie en analysant notamment les parcours d'artistes et designers entrepreneurs.

Résultats :

Développer un regard critique sur les réalités économiques de la culture, de l'art et du design.

Mode d'évaluation :

Devoir sur table

Modalité de rattrapage :

devoir écrit

Références :

Françoise Benhamou, L'économie de la culture, éd. La Découverte, 2011

Philippe Chantepie et Alain Le Diberder, Économie des industries culturelles, éd. La Découverte, 2019

Pierre Moulinier, Les politiques publiques de la culture en France, Que sais-je, 2023

Raymonde Moulin, L'artiste, l'institution et le marché, Flammarion, 1997

ENSAD nancy

PRÉCIS DE COURS 2024-2025

cycle 1 - ANNÉE 3

ÉCOLE NATIONALE
SUPÉRIEURE D'ART ET DE
DESIGN **DE nancy**

DESIGN : HISTOIRE CRITIQUE

Design • Semestre 5

Enseignant·es : Catherine Geel

Type d'enseignement : Cours de théorie

Jours du cours : Lundi

Horaires : 9 h – 11 h

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Le champ du design s'est toujours proposé comme porteur d'une pensée, le plus souvent critique. Politique, sociale, utopique parfois, économique moins fréquemment. Le cours examine à l'aide des principales pensées critiques européennes du XXe et du XXIe siècle, les cheminements, communs ou divergents, des grands mouvements intellectuels et des théories en design et en projet. C'est ainsi que l'étude des influences de l'École de Francfort sur l'École d'Ulm ou de la première sociologie allemande et des cultural studies sur le mouvement radical italien seront des exemples qui permettront de questionner, par exemple, si, aujourd'hui, les pensées environnementalistes (en particulier les écoles historiques anglo-saxonnes et françaises) ont un impact sur les milieux du design. La perspective est historique et critique, elle est donc précise et située. S'efforçant de s'approcher de la dimension du séminaire, on appréciera la participation orale active et souvent préparée par les étudiants.

Résultats :

1. Le cours, au-delà d'une initiation, doit permettre de fabriquer ses propres articulations sur sa discipline en référence aux sciences humaines et sociales d'une part, aux projets d'autre part.
2. Trouver que lire c'est essentiel.
3. Capacités à l'articulation des éléments et clarté de la participation orale.
4. Maniement et rigueur des références.
5. Dynamique d'organisation du raisonnement intellectuel dans les préparations demandées.

Mode d'évaluation :

Participation orale, Qualité de la participation orale, de l'écrit et du rapport critique.

Calendrier des séances :

16, 23, 30 septembre, 7 et 14 octobre, 4 et 18 novembre, 2 et 9 décembre.
Écrit sur table le 16.12. Certaines séances en visio.

Modalité de rattrapage :

Fiche de lecture et texte de réflexion : deux semaines.

Références :

Comprendre le Bauhaus, Lionel Richard, InFolio, 2009, 10 €

Le design. Histoire, concepts, combats, Catherine Geel & Claire Brunet, 2022, Folio, 12 €

Les grands textes du design commentés, Catherine Geel, IFM/Regards, 2019, 10 €

Sans transition, Jean-Baptiste Fressoz, Seuil, 2024, 24 €

Textes donnés.

Plateforme : Problemata.org.

LE MONDE À L'ENVERS

Art • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Debrabant Camille

Type d'enseignement : Séminaire

Jours du cours : Lundi

Horaires : 14 h – 16 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Conçu comme une initiation à la recherche, ce séminaire sera consacré aux carnivals, appréhendés comme faits de société, dans leurs dimensions multiculturelles, politiques et artistiques. Il sera question des différentes origines historiques et religieuses de ces fêtes, de leurs manifestations plurielles matérielles et immatérielles ainsi que des nombreuses appropriations artistiques qu'elles suscitent. Imaginé dans le prolongement du workshop de rentrée intitulé «Parade», ce séminaire est aussi susceptible de faire écho aux recherches développées au sein du séminaire de 2e cycle centré sur le repas.

Résultats :

Commencer à acquérir les méthodes de recherche en matière de documentation bibliographique de manière à développer une réflexion originale et problématisée. Différents groupes seront formés de manière à distribuer le travail puis à en mettre en commun les résultats, en valorisant les compétences (linguistiques notamment) de chacun·e. Le travail de restitution sera en lien avec l'écriture collective du document de DNA.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Participation orale, production écrite collective

Modalité de rattrapage :

travail écrit individuel

Références :

- Mikhail Bakhtine, L'œuvre de François Rabelais et la culture populaire au Moyen âge et sous la Renaissance, Paris, Gallimard, 1970
- Daniel Fabre, Carnaval ou la Fete à l'envers, Paris, Gallimard, 1991
- Pier Giovanni d'Ayala et Martine Boiteux dir., Carnivals et mascarades, Tournai, : La Renaissance du Livre, 2000
- Anne Lombard-Jourdan, Aux origines de carnaval : un dieu gaulois ancêtre des rois de France, Paris, Odile Jacob, 2005
- Victor Stoichita et Anne-Maria Coderch, Le dernier carnaval : Goya, Sade et le

monde à l'envers, Vanves, Hazan, 2016

Cat exp

– Gaignebet, Claude; Tonneau-Ryckelynck Dominique, Les Triomphes de carnaval Cat.exp, Musée du dessin et de l'estampe originale en l'Arsenal, Gravelines : éd. du Musée; 2004

– Marie-Pascale Malle dir., Le monde à l'envers : carnivals et mascarades d'Europe et de Méditerranée, cat.exp.; MuCEM, Marseille, 26 mars — 25 août 2014; musée international du Carnaval (MICM) Binche, 25 janvier — juin 2015; Paris, Flammarion, Marseille, MUCEM, 2014

Ressources numériques

– Histoire du Carnaval : entre folie et inversion du monde, défense contre la mort et joie populaire

Claude Mettra, France Culture, 11.03.1972,

– Pourquoi se méfier du carnaval?

France Culture, 9 février 2022

– Épisode 1/4 : Rio : le Carnaval reprend des couleurs

France Culture, 12 février 2024

– Épisode 3/4 : Mardi-Gras à la Nouvelle-Orléans : les défilés des marges

France Culture, 14 février 2024

(EX)POSITIONS

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

Enseignant·es : Brigitte Zieger et Camila Oliviera-Fairclough

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mardi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

L'atelier «(Ex)positions» interrogera et développera les pratiques de la mise en espace du travail artistique en s'attachant à étudier les différentes modalités de monstration. Nous aborderons précisément ce lien entre le faire et les idées en explorant toutes les possibilités qu'offre une démarche contemporaine (stratégies scénographiques, dispositifs d'accrochages, cadres, socles...). Les territoires convoqués seront aussi bien d'ordre conceptuel que formel et pourront impliquer toutes sortes de matériaux et de procédés.

L'objectif étant de développer les démarches de chaque étudiant·e en travaillant de façon analytique et critique, et d'explorer ainsi les liens entre forme plastique, sens, et mise en espace.

Un regard sur l'histoire des expositions et la lecture de textes serviront de base de discussion sur le rôle de l'exposition dans la production artistique et devront permettre aux étudiant.es d'acquérir de meilleures connaissances dans ce domaine.

Résultats :

Curiosité et ouverture aux préoccupations contemporaines. Meilleure connaissance des différentes modalités de monstration.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Réalisation d'un accrochage

IMAGES IMPRIMÉES/PROJETS 2 (PRATIQUE OBLIGATOIRE)

Art • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Luc Doerflinger

Type d'enseignement : Suivi de projet

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

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

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

Images imprimées/projets 2 vous permet de déterminer, organiser et réaliser un projet personnel de multiples en choisissant une ou plusieurs des techniques proposées dans nos ateliers.

Une attention particulière sera portée sur l'adéquation de votre projet avec votre démarche artistique globale. Les questions de mise en espace de références et de diffusion seront également importantes lors de cette année. Il sera privilégié les projets interrogeant les spécificités 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 :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

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

Théorique :

- L'empreinte, Georges Didi-Huberman, catalogue de l'exposition L'empreinte, Beaubourg-centre Pompidou 1997
- La ressemblance par contact, Georges Didi Huberman, Édition de minuit 2008
- Être crane, (lieu, contact, pensée, sculpture). Georges Didi-Huberman, Édition de minuit
- L'œuvre 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 ?, éditeur : 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.cnei.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>

LES PHOTOGRAPHIES

Art • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Andrea Keen

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Ce cours s'articule autour des projets personnels des étudiant·e·s.

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, un accrochage collectif permettra de finaliser les projets dans leur forme et de mettre en dialogue les différents projets.

Résultats :

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.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

présentation d'un nouveau projet

Références :

– «La photographie, entre document et art contemporain», André Rouillé, ed. Folio Essais 2005

– «Après la photographie ? De l'image argentique à la révolution numérique» Quentin Bajac, ed. Découvertes Gallimard, 2010

– «La photographie contemporaine» Michel Poivert, ed. Flammarion 2018

– «Controverses : une histoire juridique et éthique de la photographie», Daniel

Girardin et Christian Picker, ed. Actes Sud/Musée de l'Élysée, 2008

– «La Photographie contemporaine par ceux qui la font», Anne-Céline Jaeger, ed. Thames & Hudson, 2008

D'autres références seront données en relation et en fonction des travaux et projets individuels des étudiants

PRÉPARATION AU DIPLÔME/SUIVI DNA

Art • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Andrea Keen

Pierre Paulin

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 14 h – 20 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Ce cours est consacré à la préparation du DNA :

Explication et développement des différents aspects de l'épreuve

Mise en valeur des recherches et travail sur l'émergence d'une démarche

Organisation et scénographie de l'accrochage

Résultats :

présentation et obtention du diplôme

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

travail supplémentaire

ART And English

Art • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Susan Mollon

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Lundi

Horaires : 11 h – 12 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Anglais

Ce cours visera à perfectionner l'utilisation de l'anglais oral par les étudiants, notamment dans leur domaine, ainsi qu'à exprimer leurs opinions sur une variété de sujets d'actualité. Les étudiants seront invités à débattre d'une variété de sujets (en utilisant à la fois du texte et de l'audio comme base) et rédigeront également des essais d'opinion sur les sujets. Ils devront également être capables de présenter leur travail en anglais à la classe et de défendre leur pratique devant le groupe.

Résultats :

À la fin du cours, les étudiants doivent présenter leur diplôme en anglais ainsi qu'un court texte décrivant leur travail.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Les étudiants doivent rédiger un rapport sur leur travail.

Références :

British Council.org, Tate.org.uk; New York Times, New York Times Learning Network, journals.openaddition.org; pewresearch.org

ATELIER PEINTURE

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

Enseignant·es : Camila Oliveira-Fairclough

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mardi, Mercredi, Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine impaire)

Langue : Français

Ce cours propose d'aborder des questions fondamentales en peinture de manière pragmatique, tout en respectant la singularité et les intuitions de chaque étudiant·e.

L'élaboration d'une œuvre artistique découle des interrogations qui surgissent tout au long du processus créatif. Il est crucial que les étudiant·es prennent progressivement conscience

de ces enjeux à travers des échanges, des discussions, ainsi que la mise en espace et la présentation de leurs œuvres. Les sessions d'accrochage et les discussions collectives permettront de nourrir des réflexions sur la peinture et ses références, offrant ainsi des pistes pour approfondir leur pratique artistique picturale. Ces moments d'échange visent à aider les étudiant·es à développer leur travail et à mieux comprendre les enjeux liés à la perception de leurs œuvres et à leur inscription dans un contexte artistique contemporain.

Cette année, nous travaillerons autour du thème du portrait et de l'autoportrait en peinture, dans une approche très ouverte, avec une exposition en fin d'année pour présenter les réalisations des étudiant·es.

Résultats :

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

Mode d'évaluation :

Réalisation plastique, Production et présentation régulière.

Modalité de rattrapage :

Nouvelle présentation avec un thème déterminé ensemble.

Références :

Nombreuses références, ouvrages, films, entretiens d'artistes encore à définir en fonction de pratiques.

Un compte Instagram Atelier Peinture sera souvent alimenté avec des références contemporaines, anciennes et des travaux des étudiants.

typography ii

Communication • Semestre 5

Enseignant.es : Tânia Raposo

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 9 h – 13 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Anglais

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

During the semester students will each produce a publication. They will research, produce the content, edit and layout the edition. On the subject of the Intangible Cultural Heritage of UNESCO

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 :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

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.

Références :

<https://www.newyorker.com/culture/the-weekend-essay/unescos-quest-to-save-the-worlds-intangible-heritage>

ATELIER d'ÉCRITURE

Communication • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Leonor Nuridsany

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Lundi

Horaires : 11 h – 13 h

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 4000 signes) présenté au diplôme sous forme d'édition commune.

Résultats :

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

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Participation orale, L'évaluation se fera aussi à partir 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.

TOUT VOIR...

Design • Semestre 6

Enseignant·es : Jérôme Aich, Colin Ponthot

Type d'enseignement : Suivi de projet

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Le module pédagogique Tout voir... propose une préparation au DNA. Cette préparation se fait de façon collective et participative favorisant l'entraide et l'auto-évaluation. Il s'agit de proposer un accompagnement à la valorisation de son travail en fonction des attentes du DNA. Un regard particulier sera amené à la mise en espace des productions plastiques par une scénographie cohérente.

Résultats :

Travail de groupe, synthèse, communication orale/visuelle, qualité plastique, gestion du temps, relation humaine et professionnelle

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Calendrier des séances :

29/01

12/02

5/03

12/03

19/03

26/03

30/04

14/05

21/05

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage

design graphique en anglais en anglais 2 : édition ET TYPOGRAPHIE

Design • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Fernando Caro

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 16 h – 18 h

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 et des discussions en classe. 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.

Dans ce module de cours, nous explorerons le thème de la l'édition dans le contexte du design graphique. En examinant des textes qui représentent des courants de pensée opposés dans le design contemporain, les étudiants auront une base théorique qui servira de fondement à leurs projets. Sur la base de cette discussion théorique, les étudiants choisiront un sujet d'intérêt spécifique, rassembleront le contenu visuel et textuel pertinent et développeront une publication qui non seulement transmettra le sujet choisi, mais reflétera également une expression visuelle délibérée.

Résultats :

- Comprendre les particularités de mise en page d'une édition et développer la capacité d'exprimer des idées par ce moyen.
- Développer la capacité à relier l'expression visuelle et le contenu dans le design d'une édition.
- Parler l'anglais avec plus de confiance.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Le rattrapage aura lieu à la fin de chaque semestre lorsqu'un nouveau projet sera proposé.

ATELIER PROJETS

Design • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Alexandre Brugnoni

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

CAO/CFAO conception avancée.

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

Suivi des productions de Vannerie

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 :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Présentation d'un travail complémentaire

Références :

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

scénographie

Design • Semestre 5

Enseignant·es : Delphine Mériaux

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

Accompagnement une semaine sur deux du cours de scénographie de Béatrice Selleron.

Mise en place d'un projet de scénographie par les étudiants pour la Galerie 9 de Nancy.

Inscrire un projet dans la continuité des précédentes éditions en proposant une production à base de gisements présents sur le territoire Nancéen.

Les étudiants devront dans un premier temps établir une liste de gisements disponibles, valider leurs potentiels puis tester leurs possibilités de réemploi, de transformation ou de valorisation.

Les étudiants devront en parallèle établir un parcours scénographique, une charte graphique et utiliser l'espace de la galerie pour servir leur positionnement.

Les étudiants pourront faire évoluer les modalités du sujet en fonction de leur projet de groupe.

Résultats :

Les étudiants devront apprendre à travailler ensemble pour aboutir un projet cohérent qui puisse être compréhensible par le grand public.

Une exigence plastique sera attendue tant au point de vue des pièces réalisées par les étudiants que dans les détails de leur mode d'exposition.

Les étudiants devront également organiser le montage et le démontage de leur exposition.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Réalisation d'une exposition, du contenu à sa scénographie

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage possible après les dates d'expositions

DE L'EAU DE LÀ DE L'EAU DE LÀ-HAUT DES CONSÉQUENCES DU DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE SUR NOTRE USAGE DE L'EAU ET DE LA PÉNURIE À VENIR.

Design • Semestre 5

Enseignant·es : David Énon

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mardi

Horaires : 9 h – 13 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Les récentes pénuries d'eau, l'assèchement de la Loire (été 2022), les inondations du Pakistan (été 2022), la sécheresse dans les Pyrénées orientales cet été nécessitent de réinterroger notre relation à l'eau. L'enjeu du projet est de questionner nos usages quotidiens à l'eau et d'identifier en quoi et comment le designer peut intervenir au regard de ce problème. (objet/espace/territoire/système/service/droit...)

Le projet se déroulera en 2 temps :

– Un temps de cartographie de la circulation de l'eau, de son cycle (naturel et artificiel), de l'échelle du paysage à celle du domestique. Ce travail préparatoire permettra d'identifier des lieux et des échelles d'intervention possible pour le designer.

– Un deuxième temps pour développer une proposition concrète et efficiente relative à un lieu et/ou à une échelle, précis.

Résultats :

Capacité à problématiser et identifier un lieu et une échelle d'intervention pour les designers.

Communication d'un projet et ses enjeux.

Productions plastiques matérielles concrètes.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

Prise de rdv individuel avec présentation du résultat plastique et des étapes de travail

Références :

• Rachel Carson, Le printemps silencieux, éd. Wildproject, 1962

- Matthieu Duperrex, La rivière et le bulldozer, éd. Premier parallèle, 2022
- Bruno Latour, Face à Gaïa, éd. La Découverte, 2015
- Collectif dir. Camille de Toledo, Le fleuve qui voulait écrire, éd Manuela, 2021
- Steve Waring, La Baleine Bleue, label Le chant du monde, 1973
- Michael McDowell, Blackwater, éd. Monsieur Toussaint Louverture, six volumes (La Crue, La Digue, La Maison, La Guerre, La Fortune et Pluie)
- Les manuels des Éditions 369, <https://www.369editions.com>
- Edward Abbey, Le Gang de la Clef à Molette, Éditions Gallmeister, 1975
- Todd Haynes, Dark Waters, 2020
- Paola Antonelli et Ala Tannir, Broken Nature XXII triennale di Milano, 2019

SUIVI ÉCRIT dna (proposition)

Design • Semestre 6

Enseignant·es : Jehanne Dautrey

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Mardi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Ce travail d'écriture se fera en parallèle du suivi de la préparation au DNA plastique

Résultats :

production d'un écrit/DNA

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement

SCÉNOGRAPHIE (GALERIE 9) + DELPHINE MÉRIAUX

Design • Semestre 5

Enseignant·es : Béatrice Selleron

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Depuis trois ans, les étudiant·es de troisième année design investiront la Galerie 9 afin de présenter un ou plusieurs de leurs projets autour d'une thématique autour de laquelle ils auront à réfléchir. Cette exposition est pensée dans un esprit de «work in progress», la médiation devant être assurée pendant la durée de l'exposition. Les problématiques de matériaux, d'économie de construction, seront notamment abordées.

Résultats :

Capacités à mener le projet dans toutes ses phases jusqu'à la réalisation.
Engagement dans le travail d'équipe et dans le domaine d'intervention que l'étudiant aura choisi : scénographie, communication, gestion de projet, etc.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

1er semestre — 16 mars

Références :

- Une autre histoire des expositions, 1851-2018. Catherine Gell, T&P Publishing, (à paraître)
- Étapes n° 248, scénariser l'espace. mars/avril 2019
- L'art d'exposer, Carlo Scarpa. Philippe Duboÿ. JRP|Ringier, janv. 2015
- Landscale, Andrien Rovero. Éditions Infolio. Mudac, 2012
- Scénographie d'exposition, Philipe Hughes, Eyrolles. 2010
- Exposer le design. Azimut n° 32, Éditions Cité du design, avril 2009
- Archizoom associati, 1966-1974, Roberto Gargiani. Editions Electa, 2007
- When space meets art, Spatial, structural and graphic design for exhibition. Index Book, 2007
- Ruedi Baur, intégral and parterns. Lars Müller Publishers, oct. 2001
- Oublier l'exposition, spécial Art press n° 21, 2000

suivi dna scéno/communication du projet

Design • Semestre 6

Enseignant·es : Béatrice Selleron

Delphine Mérieux

Type d'enseignement : Suivi de projet

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Suivi du DNA scénographie

Résultats :

Capacités à mettre en forme son projet de diplôme.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

DNA

INITIATION À L'ENTREPRENEURIAT

Transversal 1er cycle • Semestre 5, Semestre 6

Enseignant·es : Sophie Madjibé

Type d'enseignement : Séminaire

Jours du cours : Mercredi, Vendredi

Horaires :

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Ce cours vise à familiariser les étudiants à l'écosystème entrepreneurial dans le domaine artistique, créatif et culturel.

Des présentations d'artistes et designers entrepreneurs ainsi qu'un temps de mentorat individualisé amènent les étudiants à appréhender les diversités de carrières et les potentialités à développer un projet professionnel entrepreneurial.

Résultats :

Connaissances générales liées au développement d'un projet artistique, créatif ou culturel

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Participation orale

ENSAD nancy

PRÉCIS DE COURS 2024-2025

cycle 2

ÉCOLE nationale
supérieure d'ART ET DE
design **DE nancy**

PERSPECTIVES +

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

Enseignant·es : Brigitte Zieger et Camila Oliviera-Fairclough

Type d'enseignement : Suivi de projet

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Quinzomadaire (semaine paire)

Langue : Français

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

Composer un porte-folio. Candidater à une résidence, un concours, un appel à projets.

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

Présentation des événements importants : foires, biennales, salons

Résultats :

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

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Présentation orale

SÉMINAIRE ART/MATIN, MIDI ET SOIR ; ASSIS, DEBOUT OU COUCHÉ

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

Enseignant·es : Camille Debrabant (chaque séance)

Vanessa Dziuba (chaque séance)

Camila Oliveira Fairclough (1 date)

Pierre Paulin (1 date)

Type d'enseignement : Séminaire

Jours du cours : Mardi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

En lien avec l'axe de recherche dédié aux matérialités contemporaines, le séminaire portera sur le repas. Que mange-t-on ? Qui mange-t-on ? Comment (de la position allongée à l'époque romaine au mange-debout de la période contemporaine) ? Quand ? Où et avec qui ? Penser les usages actuels et les formes contemporaines du repas soulève des enjeux culturels, géographiques, sociologiques, politiques, intimement associés au territoire et au terroir, à son patrimoine et à sa mémoire. À l'opposé de tout repli identitaire, il s'agit de privilégier une logique éco-responsable de mobilisation de circuits courts et de ressources locales, humaines et matérielles, pour inscrire la réflexion et le projet de restitution dans un contexte situé et cohérent. L'étude des rituels, des accessoires et des décors entourant la nutrition permettra de penser l'écologie de nos modes de vie dans un contexte contemporain où nos usages doivent être révisés à l'aune de la transition environnementale.

Résultats :

Acquisition d'une méthodologie de recherche, développement d'une réflexion argumentaire et documentée sur le sujet et projet de restitution sous des formes plastiques multiples (à préciser)

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Calendrier des séances :

15.10.24/12.11.24/10.12.24/07.01.25/04.03/25

Modalité de rattrapage :

Réalisation plastique et entretien oral

Références :

- Ahmed Sara, Phénoménologie queer, Montréal, Éditions de la rue Dorion, 2022
- Hardy, Stacy, « La vache » dans Archéologie des trous, Sète, Rot·bo·krik, 2022
- Le Guin, Ursula K., « La théorie du panier » dans Danser au bord du monde, mots, femmes, territoires, Paris, éditions de l'éclat, 2020
- Vallos Fabien, Les Banquets (2008-2023), Dijon, Les Presses du réel, 2024
- Soulaïmani, Zineb, « L'art à table, espace des possibles », Quotidien de l'art, 4 juill. 2024 Cat exp
- Les nourritures de l'art, Agora, Évry, 6 déc. 1989-21 janv. 1990
- Hors d'œuvre, ordre et désordres de la nourriture, Bordeaux, CAPC, 9 oct. 2004 - 13 fév. 2005 Pattern, Decoration & Crime, Genève, MAMCO, 10 oct. 2018 – 3 fév. 2019
- Le Festin de l'art, Paris, Lienart; Dinard, 2014
- Cook Book, La Panacée, Montpellier, 9 févr. — 12 mai 2019
- La vie des tables, CREDAC, Ivry, 20 sept. 2020 – 19 mars 2021
- À Table! Le repas, tout un art, Sèvres — Manufacture et Musée nationaux, exposition en ligne

professional english

Art • Semestre 7, Semestre 8

Enseignant·es : Susan Mollon

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Lundi

Horaires : 14 h – 16 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Anglais

Le cours se concentrera sur l'anglais professionnel dans le domaine des arts. Les étudiants prépareront des CV, des lettres de motivation, des déclarations d'artiste et de courts documents de recherche en anglais. Des entretiens personnels seront effectués et l'étudiant rencontrera périodiquement l'enseignant pour une pratique individuelle.

Résultats :

Maîtriser l'anglais professionnel dans un contexte artistique.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Entretien personnel et essai

Références :

British Council.org, Indeed.com, resumegenius.com

graphic design READING club

Communication • Semestre 7

Enseignant·es : Tânia Raposo

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 14 h–16 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Anglais

In this course, we will read text related to graphic design in English. Do small presentations about selected subjects and discussions.

Résultats :

The student should improve his English level and his general culture in the graphic design spectrum.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Devoir sur table, Participation orale

Modalité de rattrapage :

The student should write a text in English about a subject discussed prior with the teacher.

SUIVI DE PROJET

Communication • Semestre 9

Enseignant·es : Tânia Raposo

Type d'enseignement : Suivi de projet

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 16 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français, Anglais

Suivi de projet

Résultats :

projet

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Participation orale

Modalité de rattrapage :

none

design graphique en anglais 3 : l'édition comme forme de recherche visuelle

Design • Semestre 7

Enseignant·es : Fernando Caro

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Lundi

Horaires : 14 h – 18 h

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 et des discussions en classe. 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 édition. 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 édition.

Résultats :

- Comprendre les étapes de la recherche et comment la documenter dans une publication.
- Parler l'anglais avec plus de confiance.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

Le rattrapage aura lieu à la fin de chaque semestre lorsqu'un nouveau projet sera proposé.

suivi des projets plastiques

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

Enseignant·es : Alexandre Brugnani

Type d'enseignement : Suivi de projet

Jours du cours : Mercredi

Horaires :

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français, Anglais

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'intérêt, à interroger sa pratique, à discerner les phases de la recherche, à organiser ses idées, ses références, à expérimenter.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage :

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

SUIVI DE PROJET

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

Enseignant·es : Delphine Mériaux

Type d'enseignement : Suivi de projet

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Accompagnement et suivi de projet personnel des étudiants en 4e année ou 5e année

Résultats :

Lisibilité d'une piste de sujet clair par la rédaction d'une lettre d'intention

Réalisation d'un état de l'art de son sujet

Mise en place de suggestions d'un terrain d'étude précis

Expérimentations plastiques tout au long du développement de la pensée pour étayer les idées, les valider ou les contester.

Aboutir à un sujet clair, développé avec des intentions et des enjeux précis.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

Les étudiants devront présenter un sujet précis et étayé.

SUIVI DES MÉMOIRES

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

Enseignant·es : Jehanne Dautrey

Type d'enseignement : Suivi/méthodologie du mémoire

Jours du cours : Mardi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

suivi des mémoires de 4e et 5e D en rdv individuels ou collectifs

Résultats :

avancement du projet et de l'écriture du mémoire

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement

Calendrier des séances :

hebdomadaire pour les semestres 7 et 9; sur calendrier aux sem. 8 et 10.

exposition ijl

Design • Semestre 9

Enseignant·es : Béatrice Selleron

Type d'enseignement : Suivi de projet

Jours du cours : Jeudi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Exposition Institut Jean Lamour. Scénographie et graphisme : phase DCE et suivi de fabrication de l'exposition.

Résultats :

Finalisation de l'exposition.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

ouverture de l'exposition décembre 2024

Références :

- Une autre histoire des expositions, 1851-2018. Catherine Gell, T&P Publishing, mai 2021
- Étapes n° 248, scénariser l'espace. mars/avril 2019
- Écrits d'Alessandro Mendini (architecture, design et projet) Les presses du réel, 2014
- L'art d'exposer, Carlo Scarpa. Philippe Duboy. JRP|Ringier, janv. 2015
- Scénographie d'exposition, Philippe Hughes, Eyrolles. 2010
- New exhibition design 01, Uwe J. Reinhardt et Philipp Teufel. Avedition, 2009
- When space meets art, Spatial, structural and graphic design for exhibition. 2007
- Oublier l'exposition, spécial Art press n° 21, 2000

design callisténique

Design • Semestre 7, Semestre 9

Enseignant·es : David Énon

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mardi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Callisthénie : subst. fém. Rare, LITT. une pratique consistant en un ensemble d'exercices physiques au poids du corps visant à l'amélioration des capacités physiques et de l'esthétique du corps.

L'objectif de cet atelier de produire de la forme plastique comme sport quotidien en parallèle de l'écriture du mémoire, de la participation aux séminaires de recherche et des recherches personnelles que l'élève engage pour son diplôme et ainsi faire dialoguer recherche théorique et production plastique.

Résultats :

Générosité des productions, expérimentation et développement du vocabulaire plastique.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage :

Demande de rdv individuel pour une présentation orale et remise d'un document PDF relatant l'intégralité des travaux réalisés pendant le semestre.

OBJET INTERMÉDIAIRE**Design • Semestre 7**

Enseignant·es : Colin Ponthot

Type d'enseignement : Cours de pratique

Jours du cours : Mardi

Horaires : 9 h – 13 h

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

L'objet intermédiaire permet à l'étudiant·e d'identifier les partenaires/compétences qu'il devra convoquer en lien avec un territoire. Un travail d'investigation du domaine abordé et le rendu de contenus tangibles révèlent les potentialités et les éventuels écueils du projet. Cette proposition pédagogique propose à chaque étudiant·e d'inscrire sa démarche de recherche en résonance avec l'un des axes du DM-Lab : 1— soins, corps, écologies; 2 — créativité des milieux; 3— langages plastiques du design.

Il s'agira de définir les caractéristiques d'un objet issu du projet de recherche personnel. L'objet intermédiaire de conception représente une démarche de création en cours de développement. 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.

Résultats :

Travail de groupe, investigation, synthèse, communication orale/visuel, qualité plastique, gestion du temps, relations humaines et professionnelles, valorisation de son propre travail.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Calendrier des séances :

17/09 Lancement, élaboration de la définition écrite de l'objet intermédiaire

1/10 Premières pistes et développement de la proposition

15/10 Développement du projet

12/11 Développement du projet

26/11 Développement du projet

10/12 Développement du projet

17/12 Restitution

Modalité de rattrapage :

Rattrapage du semestre 7 avant le 16 mars

Références :

<http://dmlab.ensad-nancy.eu/>

Augustin Berque, Là sur les bord de l'Yvette, dialogue mésologique, Eoliennes 2017

Isabelle Delannoy, L'économie symbiotique, Actes sud 2017

Jehanne Dautrey, Milieux & créativité, Les Presses du Réel 2016. 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

Starhawk, Comment s'organiser? Manuel pour l'action collective, Cambourakis, 2021

SÉMINAIRE DESIGN DES MILIEUX

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

Enseignant·es : Jehanne Dautrey

Type d'enseignement : Séminaire

Jours du cours : Mercredi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 16 h

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. Les milieux de vie auxquels se confronte le design sont aussi bien des milieux naturels qu'artificiels ou professionnels, aussi bien des milieux ouverts que fermés. Ce sont des milieux sociaux (un quartier, une ville, une métropole...), techniques (un hôpital, une entreprise, une école...), intérieurs ou extérieurs. À la différence des systèmes, les milieux sont constitués d'éléments de toutes natures – sujets, objets au sens large, relations, chaînes techniques – qui ne sont pas donnés indépendamment les uns des autres, mais procèdent d'individuations partagées. Qu'est-ce que s'engager dans un design des milieux ? Quels sont les méthodes et les outils spécifiques de ce design ?

Invités :

- 16 octobre : J. Denis et D. Pontille : les formes de l'enquête de terrain
- 12 février : N. Nova : les outils plastiques du design des milieux
- 19 mars : S. Tomatis

Résultats :

participation active aux séminaires et rencontres, rédaction d'un texte personnel

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Participation orale

Calendrier des séances :

- 18 septembre
- 16 octobre
- 14 novembre
- 27 novembre
- 12 février
- 19 mars

Modalité de rattrapage :

OK

Références :

Pierre Bourdieu : Sociologie; Les règles de l'art

Jehanne Dautrey (dir. éd.) : Milieux et créativité, PdR, 2016; Design et pensée du care. Pour un design des microluttes et des singularités, PdR, 2018; Identités du transitoire (avec P. Beaucé), PdR, 2020.

Jérôme Denis, David Pontille Le soin des choses. Politiques de la maintenance? La Découverte, 2022

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

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

Baptiste Morizot : Pour une théorie de la rencontre; L'inexploré, 2023.

Fatima Ouassak Pour une écologie pirate, La Découverte, 2023

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;

Anna Tsing, Le champignon de la fin du monde. Vivre dans les ruines du capitalisme, La Découverte, 2017; Proliférations, 2022.

Fatima Ouassak, Pour une écologie pirate, La Découverte, 2022

MÉTHODOLOGIE DE L'ÉCRIT : POLITESSE NORMATIVE & INFIDÉLITÉS FORMELLES... OU HOW NOT TO BE WORRIED ABOUT MY ddd...DISSERTATION.

Design • Semestre 7, Semestre 8

Enseignant·es : Catherine Geel

Type d'enseignement : Suivi/méthodologie du mémoire

Jours du cours : Sur calendrier

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h, 17 h – 19 h

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Ce cours/séminaire d'initiation à l'écriture académique permet d'aborder la première phase de rédaction et la soutenance du script du semestre 8. Il prépare l'étudiant aux règles formelles de la rédaction d'un mémoire et examine ou rappelle les principales règles après l'exercice d'écriture d'article de 3e année.

Il part de trois principes :

1/ C'est avec un sujet/un territoire de recherche qu'on élabore une bonne compréhension de la méthodologie et « sa » propre méthode. C'est pourquoi il faut arriver au 1er séminaire avec le cadre d'une recherche écrite possible et des références et qu'il est aussi composé d'une formation à la recherche documentaire sous la direction de Hélène Schneider à la médiathèque Artem.

2/ C'est en connaissant les règles qu'on peut les subvertir et que des politesses sont à mettre en place pour pouvoir s'en amuser. Dans l'impertinence, un mot est contenu : pertinence.

3/ En séminaire, on insiste sur le maniement et la construction d'études de cas ou comment la focalisation sur une petite échelle permet d'aborder la suivante, plus large ou un peu plus abstraite, et le passage vers des essais de théorisation...

Enfin, le séminaire ne fonctionne pas individuellement sans les démarches suivantes :

Il convient d'augmenter notablement les recherches à partir de l'article.

Il est indispensable de voir son directeur de mémoire entre chaque séance de séminaire.

Résultats :

Script soit 1er écrit entier du mémoire,

Pertinence des références, du cas d'étude et des exemples, rigueur des démonstrations, joie à communiquer.

Mode d'évaluation :

Participation orale, Note de séminaire (sem.7), note collégiale de soutenance de

script (sem.8)

Calendrier des séances :

Vendredi 13 septembre (9 h 30 - 17 h 30),

Les lundi 16 septembre, 14 octobre, 4 novembre et 2 décembre (11 h 30 - 19 h)

Semaines banalisées du script : du 6 au 30 janvier

Rendu du script : 7 février avant 18 h

Soutenance de script : mardi 11 mars

Modalité de rattrapage :

Modalités variables

Références :

On lira avec bénéfice l'essai suivant : Mieke Bal Concepts itinérants. Comment se déplacer dans les sciences humaines [2002] . Dijon : Les presses du réel, 2023, 28 €. Les livrets Le mémoire j'adooore... or How I Stopped Worrying about My Dissertation to Enjoy Research et Polish, Rubish... recensent les principales méthodes de recherches, les normes académiques et les modes d'articulation possibles d'un mémoire. Il aborde aussi les modes de lectures des ouvrages, la prise de notes et les différentes étapes qui permettent de mener un plan articulé. Il envisagera les modes spécifiques de reconnaissance universitaire (articles, comités de lecture, citations, etc./Pourquoi tout cela?) la rédaction d'abstracts et le choix de mots-clefs.

Thesis publishing studio

Design • Semestre 9

Enseignant·es : Catherine Geel, David Énon, Fernando de Moraes

Caro

Type d'enseignement : Suivi/méthodologie du mémoire

Jours du cours : Lundi

Horaires : 14 h – 18 h

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français, Anglais

L'édition du mémoire est finalement une des composantes de l'Initiation de la recherche et de la démarche en termes de design et d'identités graphiques. Il consiste à examiner graphiquement la cohérence du format, de la typographie, de l'organisation des parties, des papiers (ou supports envisageables) par rapport au sujet traité, à établir l'édition dans les règles de l'art éditorial et à ne pas sur-coder graphiquement un contenu.

Le premier séminaire collégial, avec les deux enseignants chercheurs responsables du diplôme, auteurs et praticiens, sert à confirmer les pistes de travail proposées par l'étudiant.

Les autres séances du studio sous la direction du typographe de l'ANRT Fernando de Moraes Caro permettent de caler et superviser l'avancement du travail. La langue de travail est alors l'anglais.

Résultats :

Objectifs :

En design, la pratique éditoriale et graphique est une direction de professionnalisation à laquelle l'étudiant s'exerce. Les règles de graphisme et les normes de l'édition universitaire sont respectées. Le recours à l'autopublication via des sites internet spécialisés est possible.

Identification des relations entre contenus et formes, originalité et pertinence, rigueur et précision (textes, mise en page, normes et figures) du travail.

Compétences acquises :

Maniements des normes textuelles, maniements des normes typographiques, chaîne éditoriale, direction artistique.

Mode d'évaluation :

Réalisation plastique, Qualité de l'objet final

Calendrier des séances :

5 séances : 1 journée de séminaire 7 h, 4 demi-journées de 4 h

9 septembre (9 h 30 - 17 h 30), 16 et 30 septembre, 14 octobre, 4 novembre

(14h-18h)

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage.

Références :

Gavin Ambrose, Paul Harris, Grilles, trad. V. Morizot, Paris, Pyramid, Les Essentiels, 2009, 176 p.

Gavin Ambrose, Paul Harris, Format, trad. V. Morizot, Paris, Pyramid, Les Essentiels 2007, 176 p.

Gavin Ambrose, Paul Harris, Typographie : L'organisation, le style et l'apparence des caractères typographiques, trad. V. Morizot, Paris, Pyramid, Les Essentiels, 2009, 176 p.

Helen Armstrong, Graphisme en texte. Lectures indispensables, trad. S. Darricau, Paris, Pyramid, 2011, 151p.

Jan Tishold, Livre et typographie, trad. Nicole Casanova, Paris, Allia, 1994. 248 pages

STAY CALM & KEEP going

Design • Semestre 9, Semestre 10

Enseignant·es : David Énon, Catherine Geel (assistance)

Type d'enseignement : Suivi de projet

Jours du cours : Séances individuelles sur calendrier

Horaires :

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Les préparations aux présentations du projet théorique (le mémoire) et du projet plastique outre le fait qu'elles sont constituées des dialogues réguliers avec ses directeur(e)s et différent(e)s praticien(ne)s et théoricien(ne)s de l'école s'incarnent à six moments principaux de l'année.

Résultats :

- La diplomabilité (15 & 16 janvier) : L'équipe enseignante, qui a pris connaissance du mémoire, valide (ou non) en janvier les pistes et l'avancée de la présentation plastique, la pertinence des travaux et du terrain entrepris. Cette étape autorise la présentation du projet plastique en juin.
- Les Intensive Speeches (17 et 27 janvier) : qui sont les répétitions de la soutenance du mémoire. Elles permettent la mise au point du discours d'exposition et l'intégration des codes de la conversation académique.
- La salade russe (26 & 27 mars) : Elle est auto-organisée par les étudiants entre eux, c'est la première mise à l'épreuve après la diplomabilité du projet plastique. Les tentatives de display sont analysées, photographiées et discutées entre les étudiants.
- Le diplôme blanc (29 et 30 avril) : Il est organisé par le/la professeur(e) menant la promotion au diplôme, il a lieu avec un(e) designer invité(e). Il sert à soumettre à un regard extérieur susceptible d'enrichir la perception du projet ou de lever des lièvres. C'est aussi le test display du diplôme.
- Le Sprint Display (15 et 16 mai) : Il est organisé par les étudiants et les professeurs. Il permet d'affiner, de répéter de façon intensive sur 48 h la présentation du projet plastique, de régler et d'organiser les derniers détails des présentations individuelles et de la dimension collective que présentent les journées de diplôme.
- Durant l'année, les L1 viennent en renfort pour former autour de chaque étudiant une petite équipe sur les dernières semaines du diplôme. C'est une expérience et un échange où transmission et assistance font vase communicant.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Participation orale

Calendrier des séances :

Jalons collectifs les 15 & 16 janvier, les 17 et 27 janvier, les 26 & 27 mars, les 29 et 30 avril et les 15 et 16 mai. Séances individuelles sur calendrier.

DNSEP :

28 janvier : soutenances de mémoire

12 et 13 juin : soutenance de projet plastique

Modalité de rattrapage :

Pas de rattrapage

Typen vs Standard (labellisé : RNMSH & RADAR MCC)

Parcours 2e cycle • Semestre 7, Semestre 9

Enseignant·es : Catherine Geel, Maxime Favard, Gwenaëlle Favard

Type d'enseignement : Séminaire

Jours du cours : La journée, les mercredis et/ou jeudis

Horaires : 9 h 30 – 13 h, 14 h – 17 h 30

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français

Au delà d'établir l'agilité et la dynamique que le design investit avec la notion allemande de Typen la recherche cherche à proposer des résultats : hypothèses historiques d'une part (textes et faits des chercheurs en sciences humaines et sur le design) et prototypes ou protocoles tangibles d'autre part (artefacts et productions des chercheurs en design, des designers et des étudiants).

Typen en français — comme en anglais — a été traduit par « standardisation ». Or la « typification » ou « typisation » est tout à fait différente du système fixiste et déterminé de la norme induit par le standard. En réintroduisant le caractère dynamique du type, il s'agit d'imaginer que les transformations nécessaires des méthodes de conception à l'ère des transitions climatiques et énergétiques demandent fluidité et souplesse. Dans le cadre du « design des transitions », Typen versus Standard n'est donc pas une simple redécouverte historique, mais veut réarticuler les fondements entre design et production alors que nos modes de consommation doivent profondément évoluer.

Détail des séances :

Journée 1 : Typen et standards

17 octobre (Nancy)

Maxime Favard, Gwenaëlle Bertrand, introduction

Catherine Geel : Perspectives et actualités.

Nous recevons :

Kevin Saladé, historien La Cambre, Bruxelles : Van de Velde et la typisation.

Journée 2 : Textes et contextes

20 novembre (Nancy ou Paris)

Magdalena Holzhey, Krefeld

Journée 3 : Qu'est-ce que produire ? Ébauches de pistes pour un WS

11 décembre (Lyon-Villefontaines)

Avec Maxime Favard à Villefontaines

Journées 4 & 5 : Journée d'étude à la Maison des Sciences de l'Homme — Strasbourg

Typen une esthétique ou une mathématique ?

25 & 26 février (Strasbourg)

En construction.

Groupe de discussion 1. Penny Sparke, Kingston University, Londres

Angela Lampe, Pompidou, Paris

Claire Brunet, Ens, Paris

Elke Mittman, École d'architecture Strasbourg

Groupe de discussion 2. Michelle Cohen, Ens, Paris

Émilie Oleron-Evans, Queen Mary, Londres

Claude Imbert, Ens, Paris

Vincent Beaubois, Nanterre, Paris

Journée 6 Préparation du WS

6 mars (Nancy)

Maxime Favard en visio

Prépa WS pour Nancy

Journées 7 à 9 : WS Ateliers & productions

Mardi 11— jeudi 13 mars (Nancy)

Maxime Favard, Gwenaëlle Bertrand, David Énon et un designer invité

Avec des étudiants de Villefontaines qui viennent à Nancy.

Séjour— Typen & Problemata à Berlin

17 au 28 mars (Berlin)

Catherine Geel, Marie Lejault, chercheur(e)s allemand(e)s.

Avec un à trois étudiants.

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Participation orale

Calendrier des séances :

17 octobre (Nancy), 20 novembre (Nancy ou Paris), 11 décembre (Villefontaines), 25 & 26 février (Strasbourg), 6 mars (Nancy), 11-13 mars (Nancy), 17-28 mars (Berlin)

Modalité de rattrapage :

Modalités variables

ACCLIMATEMENTS, DES ÉCOTONES**Parcours 2e cycle • Semestre 7, Semestre 9**

Enseignant·es : Benoît Verjat

Type d'enseignement : Séminaire

Jours du cours : Mercredi, Jeudi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 20 h

Régularité : Sur calendrier

Langue : Français, Anglais

Le séminaire de recherche transversal « acclimatements » de l'ENSAD Nancy propose de se mettre à l'école des milieux pour apprendre, contribuer et vivre des transformations en situation. En sessions de deux journées, des pratiques transmises par des invité·es, testées d'après partitions ou créées collectivement, permettent de se relier aux lieux traversés. Par la présence active et la composition de pratiques variées s'ouvre la possibilité de vivre différents états des lieux plutôt que de faire un état des lieux. Nourrie d'un large spectre de pratique, chacune est invitée à trouver la sienne.

Résultats :

En 2023, « acclimatements : des bassins versants » a remonté le fil des eaux pour situer la ville de Nancy dans son bassin versant. Cette année, nous explorerons les zones de transitions entre milieux aux échelles variées : les écotones. Quelles sont les qualités de ces passages entre les espaces urbains et vivants, domestiques et publics ou encore centraux et les périphériques ? Les Écotones étudiés par les écologues dévoilent à la fois des transitions toujours singulières, mais aussi une diversité supérieure à la somme des zones qui se rencontrent. Quels gestes, documents, enquêtes ou attentions permettent d'en sentir ou tracer les qualités ?

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Calendrier des séances :

25 & 26 septembre

10 octobre

16 au 20 octobre

06 & 07 novembre

21 novembre

11 & 12 décembre

08 & 09 janvier

23 janvier

Modalité de rattrapage :

Reprise des archives du séminaire pour une mise en récit (écrite, sonore, filmique, visuelle...)

Références :

- Didier Debaise et Isabelle Stengers, éd., *Au risque des effets : une lutte à main armée contre la Raison ?* (Paris : Liens qui libèrent, 2023).
- collectif g.u.i. et al., « La navette n° 2, des écotones... », mai 2022.
- « Cosmograms or how do Things with Worlds » (Anthropocene Curriculum, HKW, 21 janvier 2013), <https://www.youtube.com/watch?v=RIBbfR2zp5o>.
- Jean-François Billeter, *Un paradigme* (Paris : Éd. Allia, 2012).
- Collectif des Gammars, « La gazette du Ruisseau », 2020, <https://bureaudeguides-gr2013.fr/la-gazette-du-ruisseau/>.
- Compos(t)ing Together to actually do shit!, 2022, <https://vimeo.com/673511307>.
- Méandres ou la rivière inventée, Méandres ou la rivière inventée, http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/68835_o.

PARCOURS ENTREPRENEURIAT

Parcours 2e cycle • Semestre 7, Semestre 8

Enseignant·es : Sophie Madjibé

Type d'enseignement : Enseignement en atelier

Jours du cours : Vendredi

Horaires : 9 h – 13 h, 14 h – 18 h

Régularité : Hebdomadaire

Langue : Français

Le parcours entrepreneuriat accompagne les étudiant·es à concevoir des projets complets de l'idéation au prototypage fonctionnel, dans une logique économique. Le cours comprendra des apports théoriques (gestion de projet, propriété intellectuelle, etc.), des ateliers pratiques (intelligence collective, co-développement, outils pratiques) et du mentorat individuel. L'organisation du parcours laisse un temps de travail individuel pour faire avancer et évoluer son projet.

Le but du parcours est de permettre aux étudiants d'explorer la viabilité et la pérennité de leur projet pour construire leur activité professionnelle.

Résultats :

Acquisition d'un socle de compétences transdisciplinaires au service d'un projet créatif et/ou artistique.

Autonomie dans le travail

Ouverture et écoute dans la prise en compte des retours et capacité à faire évoluer son projet

Mode d'évaluation :

Assiduité et investissement, Présentation orale du projet devant un jury

Modalité de rattrapage :

Oral

Références :

Isabelle Horvath et Gaëlle Dechamp, L'entrepreneuriat dans les secteurs de l'art et de la culture, éditions EMS, 2021

Yves Évrard et Alain Busson, Management des industries culturelles et créatives, Vuibert, 2015

Austin Kleon, Montrez votre travail, Pyramid, 2018