

ensad nancy

PRÉCIS DE COURS

1ÈRE ANNÉE

2025-2026

ART

Coordination cycle 1 : Camille DEBRABANT

Référente année 1 : Camille DEBRABANT

COMMUNICATION

Coordination cycle 1 : Quentin ASTIÉ

Référent année 1 : Olivier AGERON

DESIGN

Coordination cycle 1 : Jérôme AICH

Référente année 1 : Béatrice SELLERON

UE1_ Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Cours de spécialité

Sculpture, céramique

Semestre 1 & 2 **ART**

Enseignante : Clémence VAN LUNEN

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : lundi 14h-18h

Langue : français

Le travail est initié, soutenu et relancé par des expérimentations et exercices pratiques de sculpture et dessin sollicitant les facultés d'observation (étude de formes du monde animal, végétal, minéral, industriel), de mémoire et d'imagination afin de constituer peu à peu un matériau/ vocabulaire plastique, une « boîte à outils » à remettre en jeu dans une production personnelle.

Nombreuses maquettes et expérimentations demandées.

-Études des formes et de leur expression

-lois physiques principales : comportement des matériaux, avec ou sans finalité de cuisson

-histoire de la sculpture/ céramique

- histoire de la céramique et sculpture 20 et 21ème siècle

Résultats

Initiation au modelage, appropriation du réel et transcription de l'imaginaire par l'étude des formes (volume, espace et lumière) en maîtrisant les enjeux conceptuels ainsi que les techniques.

Initiation à une auto évaluation du processus créatif.

Mode d'évaluation

Sont pris en compte : la curiosité, l'assiduité et l'engagement

L'ensemble des cours doivent être effectués ou rattrapés

Modalité de rattrapage

Travail supplémentaire si toutefois l'étudiant.e a par ailleurs assisté régulièrement à l'atelier.

Références

Klara Kristalova, Picasso, F. West, Schütte , Dewaere et Gicquel , Trenkwalder, Gironcoli, Fontana, Rebecca Warren , Pincemin, Koons, Pagès , Verschaere, Fischli et Weiss, Marcel Duchamp, Louise Bourgeois, Kim Simonson, Barry Flanagan, Thomas Stimm, Michel Gouéry, Grayson Perry, Thomas Shutte, Houseago, ETC ...

Photographie pratique et botanique,

« à boire et à manger »

Semestre 1 & 2 **ART**

Enseignante : Andréa KEEN

Régularité : quinzomadaire (semaine impaire)

Jour et horaires du cours : mardi 9h-13h

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, mais aussi dans d'autres lieux.

Différentes techniques pourront être explorées : impressions directes de plantes, photogrammes, documents hybrides alliant photo et dessin, recherches en bibliothèque à partir des ouvrages botaniques, images et documents trouvés, etc.

Le fil conducteur de l'atelier sera celui de notre rapport de consommation aux plantes qui sont un élément essentiel de notre survie.

Brillat-Savarin, dans la Physiologie du Goût, en 1825, écrit « Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es » soulignant ainsi que nos habitudes alimentaires sont le reflet de nos valeurs, de notre culture et de nos convictions personnelles. Il met en évidence le lien entre identité personnelle et incorporation de la nourriture, mais il invite aussi à penser l'expérience culinaire comme une pratique ritualisée.

L'atelier propose de mettre en images ces rapports complexes.

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^oSemestre).

Pratiques numériques

Semestre 1 & 2 **COMMUNICATION**

Enseignant : Quentin ASTIÉ

Jour et horaires du cours : lundi 14h-18h

Régularité :

Langue : français

Au cours du semestre nous allons tenter de comprendre ce que la notion de programme recouvre. D'abord sans ordinateur, en expérimentant des formes de dessins génératifs par la création de protocoles, c'est à dire de suites d'instructions. Puis par l'ordinateur par la suite, d'abord avec une interface visuelle (Nodebox) et enfin avec du code (P5js). Ce travail s'appuiera sur celui des artistes conceptuels des années 1960 jusqu'aux premiers artistes à avoir intégré des programmes informatiques dans leurs procédés de création.

Résultats

Différents « sketches » : du dessin papier à des productions numériques statiques et animées.

Mais aussi, et c'est peut-être le plus important, des protocoles et des codes sources.

Mode d'évaluation

Investissement/Participation. Réalisations plastiques.

Modalité de rattrapage

Présenter les rendus demandés dans le temps imparti.

Références

- « Mode d'emploi, suivre les instructions de l'artiste », exposition au Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg MAMCS
- Vera Molnar 100, Vincent Baby
- Conditional Design, Studio Moniker
- Wall Drawings, Sol Lewitt
- Oulipo

Graphisme

Semestre 1 & 2 **COMMUNICATION**

Enseignant : Martin PLAGNOL

Régularité : quinzomadaire

Jour et horaires du cours : vendredi 9h-13h et 14h-18h

Langue : français

Les deux semestres se dérouleront sous la forme de courts projets mettant en pratique les fondamentaux du design graphique. Leurs objectifs sont la maîtrise du sens, des contraintes et des procédés techniques, tout en favorisant l'expérimentation. Chaque séance sera l'occasion d'aborder —sous la forme d'une discussion critique— différents ouvrages fondateurs (ou controversés) pour la discipline, son histoire et sa pédagogie.

Résultats

- Maîtriser des moyens plastiques et techniques dans le but de produire un effet, une intention.
- Comprendre les concepts de *Gestalt* et de programme.
- Développer un esprit critique sur les normes.
- Cultiver une approche expérimentale.

Mode d'évaluation

Réalisation plastique et présentation orale.

Critères d'évaluation

Assiduité, investissement, qualité formelle et participation orale.

Modalité de rattrapage

Exercices plastique et technique, accompagné d'une présentation écrite.

Références

- La nouvelle typographie, Jan Tischold
- Manuel de création graphique, Armin Hofmann
- Typographie, Emil Ruder
- Designing program, Karl Gerstner
- La Syntax de l'image, Donis A. Dondis
- L'interaction des couleurs, Joseph Albers
- L'art du design, Bruno Munari
- Un nouveau programme pour le design graphique, David Reinfurt
- Aligner, ou ne pas aligner telle est la question, Fraser Muggeridge
- The Crystal Goblet, Beatrice Warde
- Glossary of Undisciplined Design, Anja Kaiser et Rebecca Stephany
- Taking a line for a walk, Nina Paim et Emilia Bergmark

Design graphique

Semestre 1 & 2 **COMMUNICATION**

Enseignant : Paul BOUIGUE

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : mardi 9h-13h

Langue : français

Une boîte et un petit théâtre

Lorsque le marionnettiste se glisse dans l'ombre de son petit théâtre à l'abri des regards, il retrouve une valise en cuir qui contient un certain nombre d'objets, des textes, des accessoires, du maquillage, des outils de bricolage qui participent au récit qu'il a écrit pour son public. Dans un premier temps, il déploie ses différentes formes. Il déballe avec attention son personnage qui s'apprête à prendre vie, l'enfile autour de deux doigts et le reste de ses doigts dans les manches des bras. Dans sa valise, il a un papier qui lui donne la réplique. Il a souligné les passages d'un grand intérêt et a changé la graisse des passages qui nécessitent de l'emphase. En jaune, il a souligné les intonations comiques et les didascalies. Il déballe enfin une paire de dés qui permettront, une fois lancés, de jouer avec le hasard. La valise se vide à mesure que ses objets jonchent le plancher pour s'éparpiller et dessiner par touche un monde miniature. Ces touches il les assemblera en tissant des liens solides au fil de son numéro. Mais imaginez qu'un jour il associe les dés de bois aux voitures miniatures pour raconter une autre histoire. Il pourra encore, le lendemain, avec la même valise, associer les cartes à jouer aux toupies à tête colorée afin de tenir tout près de lui et pour toujours, des associations infinies d'histoires à conter. Résultats : des formes que l'on nommera livre ; des espaces de jeu pour permettre l'écriture de récits.

Mode d'évaluation

Continu & lors de séances d'accrochage

Critères d'évaluation

Les cinq sens & la ponctualité

Modalité de rattrapage

Rendu d'une narration impliquant l'objet de la boîte façonnée & non aboutie.

Références

Christian Dotremont, René Magritte, Alexander Calder, George Maciunas, Dorothea Meijer, George Brecht, Geoffrey Hendricks, Nye Ffarrabas, Benjamin Patterson, James Riddle, Alison Knowles, Robert Filliou, Marcel Broodthaers, Pierre Étaix,

Bibliographie et Filmographie

- Jacques Rozier, Rentrée des classes, 1956

- Georges Méliès, Le Livre magique, 1900

- Alexander Calder joue son « Cirque », collection du Whitney Museum (of American Art)

- John Berger, Voir le voir, 1971 [2014]

- Jean Anouilh, Fables, 1962

- Jean de La Fontaine, Fables, 1668 [1954]

- Rainer Maria Rilke, Lettres à un jeune Poète, 1929

- Catherine Guérard, Renata n'importe quoi, Éditions du chemin de fer, 1967 [2021]

- Jacques Tati et Nicolas Ribowski, Cours du soir, 1967

CFAO

Semestre 1 & 2 **DESIGN**

Enseignante : Alexandre BRUGNONI

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : mercredi 14h-18h

Langue : français

Atelier de conception à travers l'usage des outils numériques de modélisation Fusion 360 (Modélisation, plans techniques, Photoshop, Illustrator)

Les élèves suivront le cycle complet de conception d'objets, 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
- Modélisation 3d
- Création de plans technique
- Choix des procédés et intégration des contraintes de fabrication en conception

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 février

Références

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

Micro architecture

Semestre 1 & 2 **DESIGN**

Enseignante : Béatrice SELLERON

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : vendredi 9h-13h

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 en 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 certains vendredis, calendrier. à venir

Modalité de rattrapage

Fin 1er semestre > 16 février 2026

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, Marie-ange Brayer, Revue d'esthétique et d'art contemporain, 1997

Éclaté - enquête

Semestre 1 & 2 **DESIGN**

Enseignante : Jérôme AICH

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : mardi 9h-13h

Langue : français

ECLATÉ : DÉMONTAGES ET DESSINS D'OBJETS

Une vue en éclaté est la représentation de toutes les pièces d'un mécanisme complet comme si l'objet était éclaté de l'intérieur ce qui donne une vue globale de l'objet et de ses entrailles. Une vue en éclaté est généralement utilisée pour montrer le montage d'un mécanisme. L'exercice consiste à démonter un objet d'électroménager récupéré chez EMMAUS, une ressourcerie, dans une brocante, un vide grenier ou un grenier et de le dessiner pièce par pièce sur un grand dessin éclaté. Cet exercice vous obligera à vous poser des questions et à vous interroger sur les matériaux, les mécanismes, les procédés de fabrication et assemblages des objets que vous aurez démontés et de ce fait de vous poser des questions sur vos objets du quotidien.

Résultats

A travers du déroulé du cours les étudiants en démontant les objets regarde la technologie, les matériaux et les processus de fabrication. Les étudiants s'initient, racontent les procédés et les décortiques. Ils réalisent des dessins préparatoires des pièces pour réaliser un grand dessin à la main. Ce travail s'accompagne d'une documentation des démontages montrant le déroulé de la démarche (photos vidéo dessins)

- ENQUÊTE SENSISBLE

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

Résultats

Rencontre, enquête et relevés.

Les médiums de captation peuvent être variés (photos, vidéos, dessins, sons, etc...)

Faire des relevés en plan de ces espaces mettant en avant les difficultés rencontrées et en constituant ainsi un registre de dessins et de photos chez la personne choisie.

A partir de cela faire des propositions de projet si vous pensez que cela est judicieux.

Mode d'évaluation

Évaluation au travers d'un rendu à la fin du semestre.

Critères d'évaluation

Qualité des réalisations, des présentations et des recherches.

Modalité de rattrapage

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

Références

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

Une partie des références s'appuieront sur et la veille portée par les enseignants ainsi que sur les recherches menées par le DM LAB.

Couleur – Les fondamentaux

Semestre 1 **DESIGN**

Enseignants : Jérôme AICH & Claire FAYOLLE

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : mardi 14h-17h

Langue : français

Cet atelier en collaboration avec les deux enseignants propose des exercices de pratiques de base et seront alimentés par des enseignements théoriques fondamentaux sur la couleur. Il vise à intégrer et à comprendre l'usage raisonné de la COULEUR dans et par le projet de design.

Résultats

Cet atelier vise une meilleure compréhension de la couleur et de ses usages potentiels avec le point de vue du design (plastique, technique) au travers de la production d'éléments du langage plastique de la couleur.

Le cours a pour vocation de renforcer les pratiques suivantes :

- Intégrer les fondamentaux et les théories de la couleur au travers des cours
- S'initier à la pratique de la couleur en produisant des éléments, des palettes, des échantillons et des tests colorés.
- Réalisation de dessins, photographies, vidéos, maquettes et prototypes.

Mode d'évaluation

Évaluation au travers de plusieurs rendus pendant l'année.

Critères d'évaluation

Qualité des réalisations, des présentations et des recherches.

Modalité de rattrapage

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

Références

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

Une partie des références s'appuieront sur et la veille portée par les enseignants ainsi que sur les recherches menées par le DM LAB sur la couleur.

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

Couleur - Nuancier

Semestre 2 **DESIGN**

Enseignants : Jérôme AICH & Claire FAYOLLE

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : mardi 14h-17h

Langue : français

Cet atelier en collaboration avec les deux enseignants propose à chaque étudiant de faire son propre nuancier, soit pour quelque chose soit à partir de quelque chose... Le projet de nuancier sera alimenté par des enseignements théoriques et techniques sur les différents types de nuanciers et sur la couleur appliquée aux environnements. Il vise à intégrer et à comprendre l'usage raisonné des outils techniques de la COULEUR et au-delà encore de proposer un projet de design en utilisant le vocabulaire plastique de professionnels de la couleur.

Résultats

Cet atelier vise une meilleure compréhension de la couleur et de ses usages potentiels avec le point de vue du design (plastique, technique) au travers de la production d'éléments du langage plastique de la couleur.

Le cours a pour vocation de renforcer les pratiques suivantes :

- Intégrer les fondamentaux et les théories de la couleur au travers des cours
- S'initier à la pratique de la couleur en produisant des éléments, des palettes, des échantillons et des tests colorés.
- Réalisation de dessins, photographies, vidéos, maquettes et prototypes.

Mode d'évaluation

Évaluation au travers de plusieurs rendus pendant l'année.

Critères d'évaluation

Qualité

des réalisations, des présentations et des recherches.

Modalité de rattrapage

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

Références

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

Une partie des références s'appuieront sur et la veille portée par les enseignants ainsi que sur les recherches menées par le DM LAB sur la couleur.

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

UE1_ Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Cours transversaux

Dessin HD

Semestre 1 & 2 **ART - COMMUNICATION – DESIGN** 17 étudiants maximum, inscription à l'année

Enseignante : Vanessa DZIUBA

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : mercredi 9h-13h

Langue : français

Découvrir les potentialités du dessin au sens large par le biais du dessin d'observation (du crayonné rapide au dessin de grands formats jusqu'au travail dans des carnets...) Il s'agira pour chaque étudiant·e d'expérimenter le dessin par le biais de différentes techniques (graphite, fusain, aquarelle, crayon de couleurs...), de travailler le cadrage et la composition, d'exprimer ses idées, 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 parfois de séances d'accrochage. Des présentations de livres d'artistes, fanzines et catalogues seront régulières. Une bonne concentration est demandée pendant les cours ainsi qu'un engagement dans la pratique entre les séances collectives.

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, Réalisations plastiques, Participation orale

Modalité de rattrapage

Un projet à réaliser sera demandé en cas de rattrapage.

Références

- Collection Revus, 9 conversations Art, graphic design, edition and more, n°1 au 6, Paris, 2010, 2019
 - Revue Roven, Roven éditions, 18 numéros disponibles, Paris, 2010, 2025
 - De la Beaumelle Agnès (dir.), Collection Art Graphique, la collection du Centre Pompidou,
 - Musée National D'art Moderne, Centre De Création Industrielle, édition Centre Pompidou, Paris, 2009
 - Revue Lagon, revue de bande dessinée prospective 6 numéros disponibles, 2014, 2022
 - The drawer, revue de dessin, 24 numéros, Paris, 2011, 2024
 - Collectif, Vitamin D : nouvelles perspectives en dessin, Phaidon, 2006
 - Collectif, Vitamin D.2, Phaidon, 2013
 - Collectif, Vitamin D3, Today's best in contemporary drawing, Phaidon, 2022
 - Cox Paul, Jeu de construction, éditions B42, Paris, 2018
 - Yorifuji Bumpei, Devenir un expert du Rakugaki, éditions B42, Paris, 2016
 - Yorifuji Bumpei, L'échelle de l'esprit, ressentir les nombres par le dessin, éditions B42, Paris, 2021
 - Edwards Betty, Dessiner grâce au cerveau droit, Mardaga, 2018
 - Enckell Julliard Julie, De Halleux Elisa, Neukom Emmanuelle, Rien que pour vos yeux,
 - Scheidegger und spieß Ag, verlag, 2016
 - Nova Nicolas, Exercices d'observations, Carnets parallèles, la vie des choses, Paris, 2022
 - Leamy Selwyn, Le livre qu'il vous faut pour réussir vos portraits, Pyramid éditions, 2019
 - Spicer Jake, Manuel complet de dessin d'après modèle vivant, éditions Eyrolles, 2022
- D'autres références seront données pendant les cours.

Group therapy

Semestre 1 & 2 **ART - COMMUNICATION - DESIGN**

Enseignant : David ENON

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : mercredi 9h-13h

Langue : français

Le design sera envisagé comme un art des mises en relation d'un objet à d'autres, à l'espace, entre les choses, à l'homme (vous).

Il s'agit de concevoir l'image de marque du collectif.

Fabriquer le/s mot/s, forme/s, objet/s en volume nécessaires raconter, véhiculer l'image d'un collectif de musique que vous aurez inventé. Donner à voir un instantané de cet univers fabriqué (photo, look, instruments, couvertures d'albums, concert performatif, clip, interview etc.) Et pourquoi pas du son ! (sans obligation)

[Travail en groupe de 2 à 4]

à partir d'un style de musique défini en groupe vous développerez :

- L'identité plastique (générale)
- L'identité scénique, mode de représentation en public, dans l'espace public
- L'identité « photographique » (présence des corps dans l'image)

Ces identités pourront se déployer autant dans la performance que la vidéo qu'au travers de la scénographie, les costumes, que la réalisation d'éléments graphiques, site internet, blog, réseaux sociaux...

Résultats

Maîtrise des bases d'une méthodologie de projet.

Passage de l'intention à la mise en forme plastique.

Communication d'un projet et ses enjeux.

Productions plastiques matérielles concrètes.

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Remise d'un dossier complet des éléments du projet.

Modalité de rattrapage

Travail complémentaire

Références

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

Game lab

Semestre 1 & 2 **ART - COMMUNICATION - DESIGN**

Enseignant : Olivier AGERON

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : mercredi 9h-13h

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 Geeks sont devenus 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 de 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, 201

Mathieu Tricot *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

Simon Reynolds *Retromania*

Le Mot Et Le Reste / 2012

Fanny Lignon *Genre et jeux vidéo*

Presses Universitaires du Midi / 2015

Bounthavy Suvilay *Indie Games*

Editions Bragelonne / 2021

Mehdi Derfoufi *Racisme et jeu vidéo*

Editions de la maison des sciences de l'homme /
2021

Jordan Mechner *Replay : Mémoires d'une famille*
Delcourt 2023

Ed Piskor *Wizywig, portrait d'un hacker en série*
Dargaud 2013

UE1_ Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques

Ateliers

Bois/métal

Semestre 1 & 2 **ART - COMMUNICATION - DESIGN**

Enseignants : Julien RIFFAULT & Pierre TROTOT

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : jeudi 9h-13h / 14h-18h

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

2ème semestre

Images imprimées

Semestre 1 & 2 **ART - COMMUNICATION - DESIGN**

Enseignant : Antonin MALCHIODI

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : jeudi 9h-13h / 14h-18h

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 ils 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. Ils 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.

Vidéo

Semestre 1 & 2 **ART - COMMUNICATION - DESIGN**

Enseignants : Vincent VICARIO & Fabien RENNET

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : jeudi 9h-13h / 14h-18h

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 audiovisuels libres de droits.

La matière première à utiliser (au moins à 50%) est un corpus de films d'archives amateurs datant du 20e siècle, mis à disposition par "Image'Est", pôle de l'image en région Grand Est et ceci dans le cadre de son exposition à venir « Mémoires du Grand Est ».

Thèmes et formes de votre projet vidéo sont libres (documentaire, expérimental, fiction hybride, animation, etc.).

Le rendu sera un court montage respectant les normes techniques imposées et de 5mn maximum.

Contexte partenariat

À l'occasion des 10 ans de la région Grand Est en 2026, les Cinémathèques du Grand Est, Image'Est et MIRA, dédiées à la collecte, la conservation et la valorisation du patrimoine audiovisuel régional initient une exposition itinérante sur deux ans à travers l'ensemble des départements du Grand Est. Cette exposition mettra en lumière un corpus d'archives audiovisuelles inédit composé de films amateurs et photographies retraçant l'histoire et les identités plurielles de notre territoire autour de six grandes thématiques.

Les films produits dans le cours se baseront sur au minimum 50% de ce corpus d'archives.

À l'issue du projet, une sélection des œuvres les plus abouties sera intégrée au parcours de l'exposition itinérante, offrant ainsi une visibilité régionale aux travaux des étudiant·es sélectionné·es

Résultats attendus et compétences acquises

Vous découvrirez les notions techniques fondamentales permettant d'appréhender l'outil vidéo numérique et réaliserez un montage vidéo en respectant et comprenant les contraintes techniques du médium et les attendus du projet (cf. ci-dessus).

Vous comprendrez les potentiels créatifs du montage au sein d'une expérimentation plastique de réemploi d'archives.

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 Manœuvres, 2012)

« Cinéma de seconde main – Esthétique du emploi 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, 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 emploi 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/>

Céramique

Semestre 1 & 2 **ART - COMMUNICATION - DESIGN**

Enseignant : Nabil BEN AMEUR

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : jeudi 9h-13h / 14h-18h

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

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. 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.

Photographie

Semestre 1 & 2 **ART - COMMUNICATION - DESIGN**

Enseignant : en cours de recrutement

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : jeudi 9h-13h / 14h-18h

Langue : français

Initiation PAO

Semestre 1 **ART - COMMUNICATION - DESIGN**

Enseignant : Philippe KOPP

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Acquisition des bases de l'utilisation d'Illustrator, Photoshop et Indesign au travers d'exercices ciblés. Comprendre les différences, singularités et complémentarités entre les 3 logiciels. Connaître les champs d'utilisation et les outils essentiels de chaque logiciel afin de pouvoir travailler sur des projets personnels en autonomie.

Modalités d'évaluation

Exercice de mise en pratique à réaliser en autonomie à l'issue des cours.

Réalisation d'un projet d'édition qui devra inclure des images vectorielles et des images matricielles.

Grille d'évaluation qui devra valider les compétences acquises.

Rattrapage : à définir

Notes bibliographiques

- JUBERT Roxane. *Graphisme typographie histoire*. Flammarion 2005
- BAUR Ruedi. *Les 101 mots du design graphique*. Archibooks 2011
- GARFIELD Simon. *Sales caractères. Petite histoire de la typographie*. Seuil 2012
- FRUTIGER Adrian. *À bâtons rompus*. Atelier Perrousseaux 2001
- TSCHICHOLD Jan. *Livre et typographie*. Allia 2011

Calendrier des cours

- 22 au 24 septembre 2025
- 12 au 14 janvier 2026
- 19 au 21 janvier 2026

UE2_ Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Théorie de spécialité

Histoire de l'art contemporain

Aux origines extra-occidentales de l'art moderne

Semestre 1 & 2 **ART – COMMUNICATION - DESIGN**

Enseignante : Camille DEBRABANT

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : lundi 9h-13h

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 occidendo-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 décoloniale et mondialisée.

Mode d'évaluation : Assiduité et investissement, Devoir sur table

Modalité de rattrapage : Oral

Références

- DAGEN Philippe, Primitivismes 1 et 2. Paris, Gallimard, 2019-21
- 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
- GRENIER Catherine (Dir.) et ORLANDO Sophie (éd.), Art et mondialisation : décentremments. 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 - Rose is a rose is a rose

Semestre 1 & 2 **ART COMMUNICATION DESIGN**

Enseignante : Leonor NURIDSANY

Régularité : quinzomadaire (semaine paire)

Jour et horaires du cours : lundi 11h-13h

Langue : français

Nous tenterons, par et au-delà des apparences, de voir l'œuvre telle qu'elle se présente. Pour cela, nous étudierons l'image sous différents angles, pour comprendre comment elle est faite, ce qu'elle montre et à qui elle s'adresse. Nous aborderons autant l'image en tant qu'œuvre que l'image comme outil de reproduction. Grâce, notamment, à quelques exemples emblématiques d'expositions et d'œuvres qui permettront également de nous interroger sur des notions d'espaces et de matérialités.

Nous parlerons aussi de l'organisation du monde de l'art, de son système, de ses lieux et de ses acteur.ice.s. 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.

L'objectif du cours est de sensibiliser les étudiant.e.s à l'actualité artistique et aux ponts qui s'établissent d'une pratique et d'une époque à l'autre ; mais aussi de stimuler l'acuité et l'analyse critique en favorisant la participation active aux cours.

Résultats

Il est souhaité qu'un échange dynamique et constructif puisse s'établir tout au long de l'année. L'étudiant.e devra également poursuivre le travail amorcé en cours à partir des liens et références donnés. La curiosité et l'autonomie sont donc requises. Je serai également attentive à l'assiduité des étudiant.es, ce qui leur permettra de mieux assimiler les notions et les œuvres vues en cours.

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, participation orale, pour le premier et second semestre les évaluations porteront sur une analyse écrite à partir de textes, d'œuvres ou d'expositions.

Modalité de rattrapage

Une présentation orale d'un sujet qui sera bien entendu en lien direct avec les cours donnés. La préparation 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 (1965-2012) », Éd. Flammarion, 2013.

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.

+ de nombreuses émissions radio dont je donnerai les liens en cours.

Remue-méninges

Semestre 1 & 2 **DESIGN**

Enseignante : Claire FAYOLLE

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : lundi 14h-16h

Langue : français

Le design, ses pratiques s'inscrivent dans la société et touchent des questions esthétique, sociale, économique voire politique. Des connaissances historiques, mais aussi actuelles concernant ce domaine de création, des connaissances ouvertes sur d'autres champs de la création et sur des questions d'actualité permettent une mise en perspective du faire contemporain, une compréhension des influences et des préoccupations en œuvre chez les designers d'aujourd'hui.

Résultats

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

L'atelier « Remue-méninges » vise un partage des connaissances ainsi qu'une meilleure maîtrise de l'expression orale en public, le développement du sens critique. Un enrichissement de la connaissance de la société contemporaine et du monde des idées pour contribuer entre autres à apporter une réponse à la question suivante : quel rôle le designer peut-il avoir aujourd'hui ?

Mode d'évaluation

Rendu d'un dossier soigneusement mis en page en version pdf rassemblant vos notes prises associées à une recherche personnelle visant à enrichir les cours d'histoire comme d'actualité, ainsi qu'une liste des sources consultés et des livres et articles lus au cours du semestre.

Seront également prises en compte la qualité de la participation, qualité de l'expression orale, et la qualité de la mise en page.

Modalité de rattrapage

Réalisation d'un nouveau dossier répondant au travail demandé.

Théorie du graphisme

Semestre 2 **COMMUNICATION**

Enseignante : Camille PAGEARD

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : lundi 14h-16h

Langue : français

Tracer, porter et performer l'alphabet : signes, textes et textiles

Ce cours introductif offre aux étudiant·es une première exploration de l'histoire du design graphique. La première partie du cours traitera de l'histoire des signes alphabétiques, de l'édition et des techniques d'impression et de diffusion. Une part de ces questions s'appuiera sur les lectures critiques et extra-occidentales de l'histoire du design graphique. La seconde partie s'organisera quant à elle autour des liens qui unissent texte et textile dans l'histoire du design graphique. À partir de pratiques contemporaines et d'objets culturels populaires, chaque séance portera sur un enjeu graphique, politique, économique ou technique, et fera retour sur l'histoire de la discipline.

Résultats

En partant d'une lecture historique et thématique, les étudiant·es acquerront une connaissance de l'histoire du design graphique et travailleront à une première approche problématisée. Il s'agira de leur permettre de porter un regard personnel et critique sur la discipline et d'observer comment un retour sur l'histoire nourrit le regard sur les pratiques contemporaines.

Mode d'évaluation

Présence et travail écrit.

Modalité de rattrapage

Oral

Références

- Claire Battershill, *Women and Letterpress Printing (1920-2020). Gendered Impressions*, 2022
- Sarah de Bondt, *Off the Grid. Histories of Belgian Graphic Design*, 2022
- Olivier Deloignon, *Une histoire de l'imprimerie et de la chose imprimée*, La Fabrique, 2024
- Anne Dressen, *Decorum*, (cat), 2014
- Emilie Hammen, *L'idée de mode*, 2023
- Wendy Hitchmough, *The Bloomsbury Look*, 2020
- Tim Ingold, *Une brève histoire des lignes*, 2007 (2011)
- Robin Kinross, *La Typographie moderne*, 2019 (2012)
- MMS (dir.), *Natural Enemies of the Book. A Messy History of Women in Printing and History*, 2020
- Marek Nedelka, *National Letters: Languages and Scripts as Nation-Building Tools*, 2021
- Gerrit Noordzij, *Le trait. Une théorie de l'écriture*, 2010
- Lilly Reich: *Designer and Architect*, MoMA, 1996
- David Reinfurt, *Un *nouveau* programme pour le design graphique*, 2024
- Bahia Shehab et Haytham Nawar, *A History of Arab graphic Design*, 2020
- John Shied et Jesper Svenbro, *Le Métier de Zeus*, 2003

UE2_ Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Théorie transversale

Art et Technologies

Semestre 1 & 2 **ART - COMMUNICATION**

Enseignant : Olivier AGERON

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires du cours : mardi 14h-16h

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*

BàS, 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

Humanités – méthodologie de la recherche

Semestre 1 & 2 **ART - COMMUNICATION - DESIGN**

Enseignant : Hélène SCHNEIDER

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Propositions d'ateliers sur calendrier tout au long de l'année scolaire :

- Connaître / se repérer : découvrir la bibliothèque universitaire, les collections et les services de la BU ; découvrir et utiliser le moteur de recherche Ulysse ; découvrir le Fonds ancien et quelques beaux livres.
- Exploiter les ressources / structurer / organiser : apprendre à utiliser correctement les images, conserver efficacement ses recherches, apprendre à utiliser Zotero, repérer et éviter le plagiat, utiliser au mieux les outils pour éviter les fake news, utiliser efficacement l'IA.

Mode d'évaluation

Sur assiduité (présence obligatoire à toutes les séances)

Modalité de rattrapage

Un travail complémentaire sera demandé.

UE2_ Histoire, théorie des arts et langue étrangère Anglais

Anglais

Semestre 1 & 2 **ART - COMMUNICATION - DESIGN**

Enseignant : Charles YOUNG

Régularité : hebdomadaire

Langue : anglais

A partir de la rentrée 2025, l'Ensad Nancy intègre la certification TOEIC® à son dispositif de formation sur la base du volontariat.

Conçus par des linguistes et des chercheurs-psychométriciens, les tests de la gamme TOEIC® permettent de valider les niveaux d'anglais de manière totalement fiable et objective et bénéficient de la garantie et du savoir-faire du plus grand centre de recherche en psychométrie au monde. Avec plus de 7 millions de candidats par an, les tests TOEIC® constituent la référence internationale en matière de certification de l'anglais en situation professionnelle.

Le fait de devenir centre agréé permet à l'Ensad Nancy d'organiser des sessions de tests en intra tout en bénéficiant d'une remise importante sur le prix public. Les test TOEIC seront organisés en fin d'année pour les étudiants, dans les locaux de l'ENSAD Nancy, moyennant une inscription des étudiants de 60 euros (le prix public étudiant s'élevant à 162 euros).

Ainsi, le cours doit permettre aux étudiants en Années 1 et 2 de préparer le test TOEIC, une épreuve reconnue à travers le monde qui teste et certifie les capacités d'écoute, de lecture et d'écriture en anglais pour les niveaux débutants, intermédiaires et avancés.

Les étudiants s'entraîneront à écouter les extraits audios, à faire de la lecture, à faire des exercices de phrases incomplètes, textes à compléter, passages multiples et passages uniques.

L'enseignant sera là pour accompagner les étudiants lors de ces exercices et pour corriger d'éventuelles erreurs afin que les étudiants obtiennent le meilleur score le Jour J.

Résultats

Un niveau d'anglais amélioré à la fois en lecture, à l'écoute et à l'écrit. Augmenter le niveau en vocabulaire et grammaire pour être davantage performant le jour du test. Perfectionner la conjugaison de verbes et l'orthographe de mots.

Avec plus de compétences en anglais, gagner en confiance dans l'utilisation de cette langue.

Développer les capacités d'écoute en travaillant régulièrement avec des extraits audios liés à l'épreuve.

Être préparé au mieux pour pouvoir obtenir le score le plus élevé au test.

Être familier avec la structure du test, le nombre de questions posées et la rapidité exigée pour compléter le test en deux heures.

Mode d'évaluation

Assiduité, investissement personnel, devoir. Attention le passage du test TOEIC ne valide pas les ECTS.

Modalité de rattrapage

Un travail complémentaire sera demandé

Références

BBC English : podcasts, films, séries, émissions en VO

La Bible Officielle du test TOEIC

Grammaire Vocabulaire du test TOEIC

Applications : Duolingo/Babbel/Rosetta Ston