

ensad nancy

précis de cours

2ÈME ANNÉE

2025-2026

ART

Coordination cycle 1 : Camille DEBRABANT

Référente année 2 : Clémence VAN LUNEN

COMMUNICATION

Coordination cycle 1 : Quentin ASTIÉ

Référent année 2 : Martin PLAGNOL

DESIGN

Coordination cycle 1 : Jérôme AICH

Référent année 2 : Alexandre BRUGNONI

UE1_ Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Cours de spécialité

Photographie

Semestre 3 & 4 ART

Enseignante : Andrea KEEN

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

Régularité : quinzomadaire (semaines impaires)

Langue : français

Contexte

- La Biennale de la Photographie de Mulhouse (BPM) a lieu depuis 2013. L'édition 2026 sera la 7e édition. Chaque édition est thématique et réunit environ 13 expositions.
- Depuis 2018, un groupe de professeurs des différentes écoles d'art du Grand Est a mis en place le projet « Point Cardinal », qui réunit les écoles supérieures d'art de la région autour d'une exposition d'affiches sur les quais de la gare de Mulhouse.

Édition 2026

Thématique : Sédimentation(s)

En 2026, la 7e édition de la BPM – Biennale de la Photographie de Mulhouse – invite à explorer des géographies terrestres et mentales, en s'appuyant sur les notions de sédimentation, de stratification, de matière-flux et de plasticité des mémoires collectives et individuelles.

La thématique prend racine dans la situation géologique particulière de Mulhouse. Il y a 33 millions d'années, la plaine d'Alsace était un fond marin, déposant d'épaisses couches de calcaire et de marnes autour de la ville. Ces strates, témoins de flux et de temps, ont façonné le territoire, les paysages et les habitant·es.

Cette édition réunit des photographes qui, à l'image des géologues, fouillent le passé – qu'il soit minéral ou mémoriel. L'acte de creuser, d'excaver, devient ici une méthode d'investigation, tant de la terre que de l'esprit.

Dates à retenir : Les journées inaugurales et les rencontres professionnelles auront lieu les 5, 6 et 7 juin 2026.

Le vernissage de l'exposition « Point Cardinal » est prévu le vendredi 5 juin.

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 la Biennale de la photographie de Mulhouse

Les projets retenus seront exposés à partir du 05 juin 2026

Un déplacement de deux jours à Mulhouse sera organisé pour les étudiants dont le projet sera retenu.

Le semestre 2, après finalisation des projets pour la Biennale sera consacré au développement de projets personnels des étudiant·e-s.

Mode d'évaluation

Assiduité, participation active 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.

Peinture

Semestre 3 & 4 **ART**

Enseignant : en cours de recrutement

Jour et horaires de cours : jeudi 14h-18h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Images imprimées

Semestre 3 & 4 **ART**

Enseignant : Luc DOERFLINGER

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

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.

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 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.urdla.com>
- <http://www.printsthingsandbooks.com/eng/items>
- <http://www.crownpoint.com/front-page>
- <http://multipleartdays.com>

Pratiques numériques

Semestre 3 **COMMUNICATION**

Enseignant : Quentin ASTIÉ

Jour et horaires de cours : mardi 14h-18h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Lors du semestre nous prendrons le temps de réfléchir à la manière de représenter des données. D'abord il s'agira pour les étudiant·es de collecter des données pour en former un set (database). Pour se faire, les étudiant·es auront le choix entre collecter des données sur leur vie quotidienne ou bien des données issues d'une œuvre littéraire ou cinématographique. Par la suite, sous forme de poster, iels seront invités à représenter leur set de données en choisissant la forme adaptée tout en réfléchissant à l'aspect graphique qu'iels souhaitent leur donner. Ensuite, les étudiant·es réaliseront une version numérique de ce poster, au format web dans un navigateur, afin d'expérimenter ce que l'interactivité apporte à la visualisation de données.

Résultats

Un poster et une interface graphique

Mode d'évaluation

Investissement/Participation. Réalisations plastiques.

Modalité de rattrapage

Présenter les rendus demandés dans le temps imparti.

Références

SearchClock, Chris Harrison

Précis de cours année 2 1Literary Organism, Stefanie Posavec

Metropolitan World Atlas, studio Joost Grootens

Overnewsed but uninformed, Stefan Braütingam

20 years aboard the international space station, New-York Times

Colors in cultures, David McCandless

Network/Teamwork, Uta Eisenreich

The Happy Show, Stefan Sagmeister

Chris Ware

Pratiques numériques

Semestre 4 **COMMUNICATION**

Enseignant : Quentin ASTIÉ

Jour et horaires de cours : mardi 14h-18h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Nous commencerons ce semestre avec la lecture de "Vallée du Sillicium" par Alain Damasio. À la manière de l'auteur, chaque étudiant·e sera invité à rédiger un court texte imaginant une technologie ou un service numérique fictif. Il pourra s'agir de quelque-chose d'uchronique, de dystopique ou d'utopique.

Nous parcourrons ensuite quelques exemples de lexiques visuels technologiques et comment le design graphique a contribué à nourrir ses imaginaires dans des aller-retours constants entre développements industriels de la tech, science-fiction et publicité. Chaque texte sera ensuite redistribué aléatoirement à un autre étudiant qui devra imaginer les manifestations graphiques de ce service. Parmi celles-ci : un site internet vitrine et un support physique (objet imprimé, gravé, rétro-éclairé, etc.).

Résultats

Une interface graphique et un objet editorial

Précis de cours année 2 2

Mode d'évaluation

Investissement/Participation. Réalisations plastiques.

Modalité de rattrapage

Présenter les rendus demandés dans le temps imparti.

Références

Vallée du Sillicium, Alain Damasio

Screen Savers: Art and Design of the Digital Age, Het Nieuwe Instituut, Rotterdam

L'esthétique "Frutiger Aero", cette nostalgie d'un futur techno-écolo qui n'a jamais eu lieu, Laure Coromines

Science Fiction Design : From Space Age to Metaverse, exposition à la fondation Vitra 2024

Digital Imaginaries – Africas in Production, ZKM Center for Art and Media Karlsruhe

LCARS Graphical User Interface, Michael Okuda

Consumer Aesthetics Research Institute

Tabor Robak

Design graphique

Semestre 3 & 4 **COMMUNICATION**

Enseignant : Martin PLAGNOL

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

Régularité : quinzomadaire (semaines paires)

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

Photographie

Semestre 3 & 4 **COMMUNICATION**

Enseignante : Pauline HISBACQ

Régularité : quinzomadaire

Jour et horaires de cours : vendredi 9h-13h / 14h-17h

Langue : français

Description du cours

De quelle manière le monde se mue en images face à l'objectif ? De quelle manière les images nous racontent-elles le monde ?

Regarder, c'est engager un point de vue.

L'enjeu du cours de photographie est de développer une pratique consciente du regard, depuis le réel ou par la manipulation iconographique, et d'appréhender le travail des images comme un langage, avec ses modalités propres.

Le langage photographique opère par une succession de choix : quel point de vue, quels outils de captation, quels formats, quels agencements, qui participent d'une narration visuelle à l'œuvre.

Le langage photographique s'inscrit dans le champ de la photographie contemporaine, des usages des images, de leurs modalités de monstration. Il dialogue avec le monde, ses enjeux sociaux, économiques, politiques, dans un rapport poétique ou dialectique.

La photographie traduit alors ce que nous voyons depuis qui nous sommes.

Le cours est organisé par des temps de pratique et d'expérimentation encadrées, des temps d'analyse d'images et des temps collectifs de regard critique sur les productions.

Résultats attendus et compétences acquises

Du regard à la mise en image : acquérir un regard conscient des paramètres de la pratique de la photographie comme langage : regarder, cadrer, séquencer, mettre en espace. Développer un regard critique et personnel. Développer une culture photographique inscrite dans le champ contemporain.

Modalités d'évaluation

Rendu de projet / investissement dans le cours

Modalités de rattrapage

Un travail complémentaire sera demandé.

Références bibliographiques

La bibliographie sera fournie au fur et à mesure selon les projets engagés.

Vannerie

Semestre 3 & 4 **DESIGN**

Enseignant : Alexandre BRUGNONI

Jour et horaires de cours : vendredi 9h30-13h / 14h-17h30

Régularité : sur calendrier

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 :

- Effectuer une recherche créative et formelle d'objets en vannerie utilisant des moules imprimés en 3D

- Un prototype des objets sera réalisé en vannerie par un des vanniers du CDPV.

L'enjeu est de concevoir des objets, d'accorder les projets 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>

FFF (Fond Forme Fun)

Formes et enjeux du design

Semestre 3 & 4 **DESIGN**

Enseignant : David ENON & Delphine MÉRIAUX

Jour et horaires de cours : jeudi 9h-13h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Projet au choix parmi 2 propositions.

(Un avec DM, Un avec DE)

Plus que l'objet, il s'agit de pointer ses enjeux.

Comment celui-ci participe et modifie son contexte : dans un rapport qui lui est propre (fonctionnalité, matérialité, mode de production, etc.) et dans ce que son existence physique induit : usages générés, place au sein d'un système, dialogue avec l'espace, le corps social, le milieu.

4 approches de l'objet (4 semestres) sont envisagées, adaptées et coordonnées en complémentarité avec les autres offres pédagogiques du département et l'actualité.

– par la contrainte (physique matérielle : matériau, mode de production, dimension, contexte spécifique...).

– par l'exploration d'une notion précise (engager une réflexion autour d'une thématique et identifier ce que peut le design au regard de celle-ci) ;

– par la dimension plastique ; (partir d'un geste plastique, convoquer le champ de l'art contemporain, d'autres champs) ;

– par la dimension méthodologique du projet (protocole, processus, concours...);

Résultats

Projet concret matérialisé, qu'il soit opérationnel ou spéculatif, avec la convocation des éléments (visuels, textuels, plastiques – matériaux, maquettes, prototypes) nécessaires à la compréhension de celui-ci.

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Chaque bilan de projet donne lieu à une présentation/accrochage ouvert au public et est soumis à des contraintes de présentation afin de valider l'acquisition de savoirs et savoir-faire concrets.

Modalité de rattrapage

Accrochage individuel avec présentation du résultat plastique et des étapes de travail

Projet CHRU

Semestre 4 **DESIGN**

Enseignant : Jérôme AICH, Claire FAYOLLE

Jour et horaires de cours : mardi 14h30-17h30

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Des exercices de pratiques de base et seront alimentés par des enseignements théoriques fondamentaux sur ma couleur. Il vise à intégrer et à comprendre l'usage raisonné de la

Ce cours en collaboration avec les deux enseignants propose un atelier de design qui fonctionne comme une **unité de création** sur la **COULEUR et le SOIN** dans lequel les étudiants sont considérés comme des forces de proposition. Ils sont les acteurs de leur projet et l'équipe travaille sur un sujet donné en partenariat avec une structure.

Ici l'atelier est en collaboration avec des professionnels de santé de Nancy et s'inscrit dans le contexte de l'univers du **CHRU** à Brabois. Le terrain de recherche et le travail se concentre sur le **HALL Louis Mathieu**.

Le projet démarre en septembre 2025 avec la visite des sites en présence des responsables de l'hôpital, des professeurs et des étudiants concernés.

Ensuite une phase d'immersion critique permettra aux étudiants de positionner leurs thématiques de recherche et comment celles-ci s'articulent avec les usages des lieux de afin de proposer des projets de design et de couleur.

Résultats

Cet atelier vise à faire du projet couleur en intégrant ses usages potentiels avec le point de vue du design (plastique, technique) au travers des langages plastiques de la couleur.

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

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

Mode d'évaluation

Évaluation au travers de plusieurs rendus pendant l'année.

Critères d'évaluation

Qualité des réalisations, des présentations et des recherches.

Modalité de rattrapage

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

Références

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

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

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

UE1_ Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Cours transversaux

Sculpture et céramique

Semestre 3 & 4 **ART**

Enseignante : Clémence VAN LUNEN

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

L'imagination est une forme de l'hospitalité, [en ce qu'elle] nous permet d'accueillir ce qui, dans le sentiment du présent, aiguise un appétit d'altérité. Patrick Boucheron

Objectifs

Apprendre à nourrir, élargir, soutenir, structurer l'impulsion de création.

Explorer les multiples directions de l'expression volume/modelage dans une démarche personnelle expérimentale et réfléchie sous tendue par la question des enjeux du travail envisagé.

Ces demi-journées modelage/céramique permettent de soulever des questions autour du travail des étudiants, de l'histoire de la céramique, de l'organisation de l'atelier et des techniques adéquates. Un suivi individuel mais aussi un regard collectif du travail de volume y a lieu.

Les demi-journées sculpture / terre modelage sont un moment de travail intensif.

L'engagement personnel mais aussi la cohésion du groupe sont les moteurs de l'atelier.

Sont abordées l'histoire et l'actualité de la céramique, la place de la céramique dans l'art contemporain, les capacités de ce médium à exprimer les préoccupations de chaque étudiant.

Une direction de travail sera proposée par l'étudiant, un mode opératoire de recherche et d'expression personnel sera ensuite mis en place de commun accord. L'étudiant s'efforcera de préciser les stratégies/ enjeux à l'œuvre dans son travail.

Une approche expérimentale (maquettes et dessins), alternant des temps de pratique intensive avec des moments de vérification, d'analyse, d'échanges et de débats.

Exploration de la sculpture/ modelage moderne et contemporaine. Étude des œuvres.

Approfondissement des techniques de céramique (façonnage, cuisson, émaillage) mais également vidéo, photo, performance, cinéma d'animation suivant le travail mis en place.

Résultats (avec une présence acharnée)

Immersion totale dans la céramique.

Sens du collectif.

Recherche pratique et théorique en modelage/céramique, expérimentations, savoir se remettre en question et faire profiter les autres de son expérience.

Mode d'évaluation

Pour obtenir des crédits, il faut être présent chaque semaine, ou si impossible rattraper les cours en étant présents à d'autres moments.

Modalité de rattrapage

Rattraper les cours en étant présents à d'autres moments : un cours pratique ne pourra se remplacer pas par un travail théorique.

Jumelage - Dessin

Semestre 3 & 4 **ART**

Enseignante : Vanessa DZIUBA

Jour et horaires de cours : mardi 14h-17h30

Régularité : quinzomadaire (semaines paire)

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. Nous irons à la rencontre du travail d'autres étudiant·e·s avec un projet mené avec un groupe d'étudiant·e·s de 2com et Chloé Delchini ainsi qu'un projet mêlant dessin et images imprimées avec Luc Doerflinger. Nous nous poserons des questions ensemble afin d'organiser le temps de travail pour faire aboutir ces projets sur des temps parfois courts et aussi sur des temps plus longs à l'échelle de l'année. Nous imaginerons comment les dessins peuvent naître à l'école et resurgir ailleurs. Cela sera l'occasion de créer la discussion, réfléchir à des liens entre les pratiques, inventer des façons de faire, bousculer ses habitudes de travail, rebondir à ce que l'on voit autour et à côté de soi.

Résultats

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 rattrapage.

Références

- Collection Revue, 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
- D'autres références seront données pendant les cours

Narrations

Semestre 3 & 4 **COMMUNICATION**

Enseignante : Chloé DELCHINI

Jour et horaires de cours : jeudi 14h-17h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Ce cours propose une variété d'exercices pratiques et spontanées autour des questions de narration et de formats.

Communiquer c'est : agencer un propos pour s'adresser aux autres. C'est aussi : traduire ou reformuler des propos du passé, faire une proposition de langage. Communiquer est un système d'édition permanent. Corriger, reformuler, traduire, argumenter, transformer, ajouter : les mots se cachent derrière toutes les formes. Selon moi, le centre névralgique d'une éducation de la communication se trouve là : qu'est-ce qui m'a été dit ? Qu'est-ce qui m'est dit ? Qu'est-ce que je veux dire ? La communication est alors une formation - une mise en formes - des langages.

Résultats

Expérimenter avec l'image et le texte en adaptant les outils de production graphique.

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, Expérimentations, Rendu collectif

Modalité de rattrapage

Rédaction d'une lettre d'intention ainsi qu'une série de prises de vues (expérimentations et propositions finales).

Écotrophelia

Semestre 3 & 4 **DESIGN**

Enseignante : Béatrice SELLERON

Régularité : hebdomadaire

Jour et horaires de cours : vendredi 14h-18h

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 à La Rochelle.

La collaboration portera sur les 3 phases suivantes : la création du produit, l'identité visuelle du produit : packaging, stand, assîtes de présentations, tenues équipées. 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 rendu du concours puis à la production.

Résultats :

Évaluation continue à travers les différentes phases de rendus.

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

Semestre 4. Recherche et réalisation du stand et de l'identité du produit, fabrications.

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

Pas de rattrapage possible.

Références

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

UE1_ Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Ateliers de pratique

Bois/métal

Semestre 3 & 4 **ART COMMUNICATION DESIGN**

Enseignants : Julien RIFFAULT & Pierre TROTOT

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

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

2ème semestre

Photographie

Semestre 3 & 4 **ART COMMUNICATION DESIGN**

Enseignant : en cours de recrutement

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Vidéo

Semestre 3 **ART COMMUNICATION DESIGN**

Enseignants : Vincent VICARIO et Fabien RENNET

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Description du cours

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/du témoignage il s'agira de passer par toutes les étapes de réalisation : écriture et recherches / préparation au tournage / prise de vues et prise de son / éclairage / montage / étalonnage / préparation à la diffusion.

Résultats attendus et compétences acquises

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, tout genre confondu.

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.

Bibliographie

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

« Des lumières et des ombres », de Henri Alekan (Editions 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 », Webinair de l'INA :

https://youtube.com/playlist?list=PLge7PLHR6v2jO6uRwn8Roztrlu7UzC8_R

Vidéo

Semestre 4 **ART COMMUNICATION DESIGN**

Enseignants : Vincent VICARIO et Fabien RENNET

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Description du cours

Suivi de projets audiovisuels individuels, en relation avec les enseignant.e.s d'option.

Sur rendez-vous uniquement.

Résultats attendus et compétences acquises

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 RDV 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.

Bibliographie

« Vidéo : un art contemporain », de Françoise Parfait (Editions 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 (Editions 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

Céramique

Semestre 3 & 4 **ART COMMUNICATION DESIGN**

Enseignant : Nabil BEN AMEUR

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

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

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.

Images imprimées

Semestre 3 & 4 **ART COMMUNICATION DESIGN**

Enseignant : Antonin MALCHIODI

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

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

UE2_ Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Théorie de spécialité

Histoire de l'art contemporain

Semestre 3 & 4 ART

Enseignante : Camille DEBRABANT

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Ce cours vise à élaborer 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 actrices, avec pour objectif de réparer les oublis et les injustices, de manière à écrire une histoire de l'art plus inclusive, redonnant leur 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 examiner la cohérence comme la diversité 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 les figures féminines 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).
-

Philosophie analytique de l'art (contemporain) – ontologie et « langages » de l'art

1ère partie : sous les ressemblances familiales entre les arts, une ontologie moniste de l'œuvre d'art est plausible

Semestre 3 ART

Enseignant : Frédéric WECKER

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

L.H.O.O.Q n'est pas le chromo bon marché sur lequel Duchamp a dessiné (ou fait dessiner) des moustaches et inscrit le sigle qui lu alphabétiquement compose une plaisanterie de mauvais goût sur Lisa Gherardini et qui lu syllabiquement constitue un homonyme de « look ».

La Joconde n'est pas le panneau de peuplier sur lequel Leonard a déposé patiemment couche après couche des pigments liés par une huile végétale.

Nous convergerons, en empruntant successivement deux voies d'accès, vers la thèse ontologique contre-intuitive selon laquelle toutes les œuvres d'art sont des actions. Cette thèse soutenue diversement par Gregory Currie et David Davies implique que beaucoup d'œuvres ne sont pas ce que nous penserions spontanément qu'elles sont, c'est-à-dire les artefacts éventuels exposés à leur titre. Les deux voies seront 1/l'épistémologie de l'art entendue comme l'étude des conditions à satisfaire pour connaître une œuvre et 2/l'étude des systèmes symboliques de l'art.

Durant notre cheminement d'autres positions possibles seront abordées et évaluées.

La thèse ontologique contre-intuitive dans la version qu'en a donné David Davies sera finalement doublement banalisée en arguant d'une part qu'elle n'est que la contrepartie ontologique d'une version sophistiquée de la thèse beaucoup plus courante selon laquelle les œuvres sont des « énonciations » (thèse que l'on trouve sous des plumes aussi différentes que celles de Benjamin H. D. Buchloh et de Serge Daney), mais aussi en arguant d'autre part que beaucoup de dépicions non artistiques sont elles-mêmes des énonciations.

Je défendrai notamment un dualisme iconologique selon lequel l'image peinte par Leonard dans laquelle nous voyons-une-personne-sourire ne représente pas singulièrement Lisa Gherardini comme aurait pu le faire une photographie de cette dernière. Ce dualisme implique que le chromo bon marché acquis par Duchamp représente bien singulièrement, quant à lui, le tableau de Leonard, mais étaye également l'idée qu'une dépicion picturale n'est pas réductible au tableau peint.

Le caractère contre-intuitif de la thèse ontologique principale défendue dans ce cours s'explique probablement en partie par le fait que nous ne réfléchissons pas, en dehors de la circonstance exceptionnelle d'un cours de philosophie, aux implications ontologiques de nos (meilleures) façons ordinaires de parler des œuvres d'art. Si nous le faisons, cette thèse apparaîtrait comme tout à fait intuitive. C'est du moins ce que je prétends. Par ailleurs, j'arguerai que l'ontologie pluraliste des instances des œuvres est certainement plus accessible au public non-philosophe qu'une ontologie moniste des œuvres d'art et que par sa facilité d'accès la première fait écran à cette dernière.

Résultats attendus et compétences acquises

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

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

Méthode et critères d'évaluation

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

Modalités de rattrapage

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

Références bibliographiques (sélection)

- Arthur Danto, *La transfiguration du banal*, éd. du Seuil, Paris, 1989.
- Nelson Goodman, *Langages de l'art*, éd. Fayard/Pluriel, Paris, 2011.
- David Davies, *Art as Performance*, éd. Wiley-Blackwell, 2003.
- Richard Wollheim, *L'art et ses objets*, éd. Aubier, 1994.
- Alessandro Pignocchi, *L'œuvre d'art et ses intentions*, éd. Odile Jacob, Paris, 2012.
- Kendall Walton, « Catégories de l'art » in *Esthétique et poétique*, éd. du Seuil, Paris, 1992.

Philosophie analytique de l'art (contemporain) – ontologie et « langages » de l'art

1ère partie : les symboles ne parlent pas

Semestre 4 **ART**

Enseignant : Frédéric WECKER

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

En approchant avec une rare sophistication une théorie des systèmes symboliques de l'art, mais en privilégiant l'hypothèse saugrenue que les œuvres d'art sont des objets ou des événements « activés symboliquement » *par n'importe qui*, plutôt que des actes symboliques accomplis *par des auteurices*, Nelson Goodman a fourni un canevas à amender et à compléter.

Nous arguerons qu'en art encore plus que dans les énonciations que nous formulons en langage ordinaire, la vue facile (*the easy view*) selon laquelle une énonciation consiste à utiliser un véhicule qui communique par lui-même ce que nous voulons communiquer est intenable et que seule une position contextualiste rend justice aux meilleures façons ordinaires de parler des œuvres qui impliquent que les œuvres sont des entités fortement contextualisées émanant d'un·e auteurice.

L'annonce de la mort de l'auteurice à la fin des années 1960 était très exagérée.

Résultats attendus et compétences acquises

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

Ce cours ambitionne également de développer les capacités réflexives et critiques de ses étudiant·es. En permettant à votre enseignant d'exposer quelques-unes des positions et arguments qu'il a pu publier en théorie de la dépicition ce cours donnera l'occasion de donner une occurrence repérable de l'adossement de l'enseignement à la recherche qui est la norme de l'enseignement supérieur.

Méthode et critères d'évaluation

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

Modalités de rattrapage

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

Références bibliographiques (sélection)

- Arthur Danto, *La transfiguration du banal*, éd. du Seuil, Paris, 1989.
- Nelson Goodman, *Langages de l'art*, éd. Fayard/Pluriel, Paris, 2011.
- David Davies, *Art as Performance*, éd. Wiley-Blackwell, 2003.
- Richard Wollheim, *L'art et ses objets*, éd. Aubier, 1994.
- Alessandro Pignocchi, *L'œuvre d'art et ses intentions*, éd. Odile Jacob, Paris, 2012.
- Kendall Walton, « Catégories de l'art » in *Esthétique et poétique*, éd. du Seuil, Paris, 1992.

Théorie du graphisme

Semestre 3 & 4 **COMMUNICATION**

Enseignant : Camille PAGEARD

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

Régularité : quinzomadaire (semaines impaires)

Langue : français

Politique de la bureautique

Ce cours se concentrera sur l'histoire de la bureautique de la fin du XIXème siècle à nos jours. Une attention particulière sera portée à la firme Olivetti, à sa politique sociale et architecturale, ainsi qu'à la place des designers dans sa production (caractères, machines, publicités, etc.). Le cours s'ouvrira à d'autres firmes, à d'autres techniques et à d'autres écritures administratives : sténographie, « paperasse », mécanographie, imprimantes et photocopieuses, IBM, Xerox, ordinateurs personnels et interfaces numériques, etc. En partant de revues de bureautique du début et du milieu du XXème siècle, le cours proposera aussi une histoire graphique et culturelle moderne et contemporaine par le biais de leur environnement technique et social. Ce cours observera aussi l'influence de la bureautique dans l'organisation du travail, les affects que sa diffusion a provoqués et quelles formes graphiques ont pu en résulter.

Résultats

A travers ce cours, il s'agit de déployer une réflexion gravitant autour de cas d'études spécifiques. Les exemples comparatifs et problématiques permettront d'élargir les connaissances graphiques et techniques des étudiant·es, tout en leur permettant d'acquérir des outils critiques pour leur pratique. L'histoire du design, du graphisme et de la typographie sera ici considérée au sein d'une histoire visuelle et culturelle.

Mode d'évaluation : Présence et travail écrit.

Modalité de rattrapage : Oral

Références

- Karen Brodine, « Woman Sitting at the Machine Thinking », 1990
- Kate Eichhorn, *Adjusted Margin: Xerography, Art, and Activism in the Late Twentieth Century*, 2016
- Adrian Frutiger, *Typefaces. The Complete Works*, 2021.
- Delphine Gardey, *La Dactylographe et l'expéditionnaire. Histoire des employés de bureau, 1890-1930*, 2001
- John Harwood, *L'odyssée de l'espace IBM*, 2017
- N. Catherine Hayles, *Lire et penser en milieux numériques. Attention, récits, technologies*, (2012) 2016
- Friedrich Kittler, *Gramophone, film, typewriter*, 1986 (2018)
- Siegfried Kracauer, « Ma machine à écrire » (1927), *Rue de Berlin et d'ailleurs*, (1964) 2016
- Ellen Lupton, *Mechanical Brides, Women and Machines from Home to Office*, 1993
- Thomas S. Mullaney, *The Chinese Typewriter*, 2017
- Adriano Olivetti, *Écrits et discours*, 2023
- David Reinfurt, *Muriel Cooper*, 2017
- Sophie Wietlisbach, *Caractères, La fabrication des caractères pour machines à écrire en Suisse, 1941-1997*, 20025

À géographies variables

Semestre 3 & 4 **COMMUNICATION**

Enseignante : Leonor NURIDSANY

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

Régularité : quinzomadaire (semaines paires)

Langue : français

Nous porterons ici une attention particulière aux espaces de l'œuvre : espaces d'expositions (espace public notamment), de diffusion (en mettant l'accent sur les pratiques photographiques, sur l'édition mais aussi sur l'espace internet) en traitant aussi des notions de multiples et d'uniques. Sans omettre les pratiques de médiations et de scénographie en prenant le temps de parler de l'utilisation de la lumière tant scénographiquement qu'artistiquement.

Enfin, en nous appuyant sur de nombreux exemples nous prendrons la mesure de ce que peut signifier « exposer ».

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 afin de développer ses connaissances artistiques et d'aiguiser son regard critique. 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

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, d'une notion 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 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.

Nathalie Obadia « Géopolitique de l'art contemporain » Ed. Le cavalier bleu, 2023.

Raymond Roussel, "Comment j'ai écrit certains de mes livres", Éd. Gallimard, Paris, 1995.

Mickael Rush, "Les nouveaux médias dans l'art" Éditions Thames & Hudson, Paris, 2005.

Didier Semin, "La piste du hérisson", Éditions Jacqueline Chambon, Nîmes, 2004.

Harald Szeemann, "Écrire les expositions", Éditions Lettre volée, Bruxelles, 1996.

Catalogue de l'exposition "Dans l'oeil du critique. Bernard Lamarche-Vadel et les artistes", Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris Musées, 2009.

Histoire du motion design

Semestre 3 & 4 **COMMUNICATION**

Enseignant : Olivier AGERON

Jour et horaires du cours : mardi 9h-11h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Description du cours

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.

...

Culture du design

Semestre 3 & 4 **DESIGN**

Enseignante : Claire FAYOLLE

Jour et horaires du cours : lundi 9h-11h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Le design et ses pratiques s'inscrivent dans la société et touchent des questions esthétiques, sociales, économiques voire politiques. 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.

Mode d'évaluation

Semestre 3 : rendu d'un dossier soigneusement mis en page en version pdf rassemblant les notes prises en cours associées à une recherche personnelle visant à enrichir les cours d'histoire comme d'actualité.

Semestre 4 : rendu du dossier en version papier soigneusement mis en page comprenant la totalité des notes des cours magistraux et de leur enrichissement.

Critères d'évaluation

Présence effective au cours, pertinence des recherches.

Modalité de rattrapage

Réalisation d'un nouveau dossier répondant au travail demandé.

Philosophies du corps

Semestre 3 & 4 **DESIGN**

Enseignante : Jehanne DAUTREY

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

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. Depuis peu, on voit se développer en sciences sociales la notion de « connaissance située ». Par ailleurs, la notion de corps biologique est 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*, Marcel Mauss, *Les techniques du corps*
- 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>

UE2_ Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Théorie transversale

Histoire de l'art contemporain

Semestre 3 & 4 **DESIGN**

Enseignante : Camille DEBRABANT

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Ce cours vise à élaborer 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 actrices, avec pour objectif de réparer les oublis et les injustices, de manière à écrire une histoire de l'art plus inclusive, redonnant leur 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 examiner la cohérence comme la diversité 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 les figures féminines 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

Semestre 3 & 4 **ART DESIGN**

Enseignante : Leonor NURIDSANY

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

Régularité : quinzomadaire (semaines paires)

Langue : français

Nous porterons ici une attention particulière aux espaces de l'œuvre : espaces d'expositions (espace public notamment), de diffusion (en mettant l'accent sur les pratiques photographiques, sur l'édition mais aussi sur l'espace internet) en traitant aussi des notions de multiples et d'uniques. Sans omettre les pratiques de médiations et de scénographie en prenant le temps de parler de l'utilisation de la lumière tant scénographiquement qu'artistiquement.

Enfin, en nous appuyant sur de nombreux exemples nous prendrons la mesure de ce que peut signifier « exposer ».

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 afin de développer ses connaissances artistiques et d'aiguiser son regard critique. 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

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, d'une notion 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 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.

Nathalie Obadia « Géopolitique de l'art contemporain » Ed. Le cavalier bleu, 2023.

Raymond Roussel, "Comment j'ai écrit certains de mes livres", Éd. Gallimard, Paris, 1995.

Mickael Rush, "Les nouveaux médias dans l'art" Éditions Thames & Hudson, Paris, 2005.

Didier Semin, "La piste du hérisson", Éditions Jacqueline Chambon, Nîmes, 2004.

Harald Szeemann, "Écrire les expositions", Éditions Lettre volée, Bruxelles, 1996.

Catalogue de l'exposition "Dans l'oeil du critique. Bernard Lamarche-Vadel et les artistes", Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Paris Musées, 2009.

Histoire du motion design

Semestre 3 & 4 **COMMUNICATION**

Enseignant : Olivier AGERON
Jour et horaires du cours : mardi 9h-11h
Régularité : hebdomadaire
Langue : français

Description du cours

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.

...

All ears

Semestre 3 & 4 **ART**

Enseignant : Pierre PAULIN

Jour et horaires du cours : jeudi 18h-20h

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Avec l'aide précieuse de Vincent Vicario.

Séances d'écoute de pièces musicale et sonore des années 50 à nos jours.

À l'aide de textes, de vidéos et d'enregistrements divers, vous serez amené à penser et réaliser un assemblage de pièces sonore et à le présenter aux autres étudiants, ainsi qu'à produire et dessiner votre propre cassette (K7) et poster.

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage

Un rattrapage sera demandé au cas par cas.

Toustes BD !

Semestre 3 **ART COMMUNICATION DESIGN**

Enseignant : Frédéric WECKER

Jour et horaires du cours : lundi 18h-20h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

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

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

Résultats attendus et compétences acquises

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

Méthode et critères d'évaluation

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

Modalités de rattrapage

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

Références bibliographiques (sélection)

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

Philosophie analytique de l'art (contemporain) – ontologie et « langages » de l'art

1ère partie : sous les ressemblances familiales entre les arts, une ontologie moniste de l'œuvre d'art est plausible

Semestre 3 **COMMUNICATION**

Enseignant : Frédéric WECKER

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

L.H.O.O.Q n'est pas le chromo bon marché sur lequel Duchamp a dessiné (ou fait dessiner) des moustaches et inscrit le sigle qui lu alphabétiquement compose une plaisanterie de mauvais goût sur Lisa Gherardini et qui lu syllabiquement constitue un homonyme de « look ».

La Joconde n'est pas le panneau de peuplier sur lequel Leonard a déposé patiemment couche après couche des pigments liés par une huile végétale.

Nous convergerons, en empruntant successivement deux voies d'accès, vers la thèse ontologique contre-intuitive selon laquelle toutes les œuvres d'art sont des actions. Cette thèse soutenue diversement par Gregory Currie et David Davies implique que beaucoup d'œuvres ne sont pas ce que nous penserions spontanément qu'elles sont, c'est-à-dire les artefacts éventuels exposés à leur titre. Les deux voies seront 1/l'épistémologie de l'art entendue comme l'étude des conditions à satisfaire pour connaître une œuvre et 2/l'étude des systèmes symboliques de l'art.

Durant notre cheminement d'autres positions possibles seront abordées et évaluées.

La thèse ontologique contre-intuitive dans la version qu'en a donné David Davies sera finalement doublement banalisée en arguant d'une part qu'elle n'est que la contrepartie ontologique d'une version sophistiquée de la thèse beaucoup plus courante selon laquelle les œuvres sont des « énonciations » (thèse que l'on trouve sous des plumes aussi différentes que celles de Benjamin H. D. Buchloh et de Serge Daney), mais aussi en arguant d'autre part que beaucoup de dépicions non-artistiques sont elles-mêmes des énonciations.

Je défendrai notamment un dualisme iconologique selon lequel l'image peinte par Leonard dans laquelle nous voyons-une-personne-sourire ne représente pas singulièrement Lisa Gherardini comme aurait pu le faire une photographie de cette dernière. Ce dualisme implique que le chromo bon marché acquis par Duchamp représente bien singulièrement, quant à lui, le tableau de Leonard, mais étaye également l'idée qu'une dépicion picturale n'est pas réductible au tableau peint.

Le caractère contre-intuitif de la thèse ontologique principale défendue dans ce cours s'explique probablement en partie par le fait que nous ne réfléchissons pas, en dehors de la circonstance exceptionnelle d'un cours de philosophie, aux implications ontologiques de nos (meilleures) façons ordinaires de parler des œuvres d'art. Si nous le faisons, cette thèse apparaîtrait comme tout à fait intuitive. C'est du moins ce que je prétends. Par ailleurs, j'arguerai que l'ontologie pluraliste des instances des œuvres est certainement plus accessible au public non-philosophe qu'une ontologie moniste des œuvres d'art et que par sa facilité d'accès la première fait écran à cette dernière.

Résultats attendus et compétences acquises

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

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

Méthode et critères d'évaluation

- Participation au cours.

- Un travail écrit sera demandé à la fin du semestre

Modalités de rattrapage

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

Références bibliographiques (sélection)

- Arthur Danto, *La transfiguration du banal*, éd. du Seuil, Paris, 1989.
- Nelson Goodman, *Langages de l'art*, éd. Fayard/Pluriel, Paris, 2011.
- David Davies, *Art as Performance*, éd. Wiley-Blackwell, 2003.
- Richard Wollheim, *L'art et ses objets*, éd. Aubier, 1994.
- Alessandro Pignocchi, *L'œuvre d'art et ses intentions*, éd. Odile Jacob, Paris, 2012.
- Kendall Walton, « Catégories de l'art » in *Esthétique et poétique*, éd. du Seuil, Paris, 1992.

Philosophie analytique de l'art (contemporain) – ontologie et « langages » de l'art

1ère partie : les symboles ne parlent pas

Semestre 4 COMMUNICATION

Enseignant : Frédéric WECKER

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

En approchant avec une rare sophistication une théorie des systèmes symboliques de l'art, mais en privilégiant l'hypothèse saugrenue que les œuvres d'art sont des objets ou des événements « activés symboliquement » *par n'importe qui*, plutôt que des actes symboliques accomplis *par des auteurices*, Nelson Goodman a fourni un canevas à amender et à compléter.

Nous arguerons qu'en art encore plus que dans les énonciations que nous formulons en langage ordinaire, la vue facile (*the easy view*) selon laquelle une énonciation consiste à utiliser un véhicule qui communique par lui-même ce que nous voulons communiquer est intenable et que seule une position contextualiste rend justice aux meilleures façons ordinaires de parler des œuvres qui impliquent que les œuvres sont des entités fortement contextualisées émanant d'une auteurice.

L'annonce de la mort de l'auteurice à la fin des années 1960 était très exagérée.

Résultats attendus et compétences acquises

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

Ce cours ambitionne également de développer les capacités réflexives et critiques de ses étudiant·es. En permettant à votre enseignant d'exposer quelques-unes des positions et arguments qu'il a pu publier en théorie de la dépicition ce cours donnera l'occasion de donner une occurrence repérable de l'adossement de l'enseignement à la recherche qui est la norme de l'enseignement supérieur.

Méthode et critères d'évaluation

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

Modalités de rattrapage

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

Références bibliographiques (sélection)

- Arthur Danto, *La transfiguration du banal*, éd. du Seuil, Paris, 1989.
- Nelson Goodman, *Langages de l'art*, éd. Fayard/Pluriel, Paris, 2011.
- David Davies, *Art as Performance*, éd. Wiley-Blackwell, 2003.
- Richard Wollheim, *L'art et ses objets*, éd. Aubier, 1994.
- Alessandro Pignocchi, *L'œuvre d'art et ses intentions*, éd. Odile Jacob, Paris, 2012.
- Kendall Walton, « Catégories de l'art » in *Esthétique et poétique*, éd. du Seuil, Paris, 1992.

IECA – Jugement de goût et réception

Semestre 3 **ART**

Enseignant : Laurent JULLIER

Jour et horaires du cours : jeudi

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Jeudi (9h-12h) :

- 16/10/2025
- 06/11/2025
- 13/11/2025
- 20/11/2025

Amphi IECA

Jeudi (10h-12h) :

- 27/11/2025
- 04/12/2025

Amphi IECA

Contenu du cours

Les communautés cinéphiles. Les critères d'évaluation d'un « bon film ».

Bibliographie

J.-M. Leveratto, *La Mesure de l'art* (La Dispute, 2000) / L. Jullier, *Qu'est-ce qu'un bon film ?* 3e éd. (Armand Colin, 2021) / Y. Michaud, *Critères esthétiques et jugement de goût*, rééd. (Hachette, 2011)

IECA – Visual culture studies

Semestre 3 **ART**

Enseignant : Laurent JULLIER

Jour et horaires du cours : vendredi

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Vendredi 14h-17h :

- 26/09/2025
- 03/10/2025
- 10/10/2025
- 17/10/2025
- 07/11/2025
- 14/11/2025

Salle Vigo

Contenu du cours

Constantes stylistiques transversales dans la peinture, les affiches et le cinéma. Différences entre effet de réel et impression de réalité. « Croire aux images » ou pas ?

Bibliographie

Jacques Aumont, *Limites de la fiction*, Bayard, 2016. David Freedberg, *Le pouvoir des images*, trad. fr., Gérard Monfort, 1998. L. Jullier, *Interdit aux moins de 18 ans. Morale, sexe et violence au cinéma*, Armand-Colin, 2008. David Bordwell, *Making Meaning*, Harvard Univ. Press, 1989. Heinrich Wölfflin, *Les Principes fondamentaux de l'histoire de l'art*, trad. fr., Pocket Agora, 2016. Svetlana Alpers, *L'atelier de Rembrandt*, trad. fr., Gallimard, 1991.

Anglais

Semestre 3 & 4 ART COMMUNICATION DESIGN

Enseignant : Charles YOUNG

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

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 :

Au début du Semestre 1 tous les étudiants seront évalués par un Test TOEIC Officiel d'une année récente, les résultats seront enregistrés.

Un deuxième test sera effectué et noté en décembre.

Un score de 495 sur 990 sera exigé !

Au 2ème semestre les étudiants passeront un autre test qui sera noté.

En fin d'année scolaire un Test Officiel sera organisé sur la base du volontariat à l'école. Il ne validera pas les ECTS du cours d'anglais.

Assiduité, présence et investissement personnel.

Un nouveau test sera réalisé avant le 18 février en fonction du planning des étudiants.

Références

Les Test Officiels Corrigés du TOEIC

Les 100 fiches du vocabulaire du test TOEIC

Les 100 fiches de grammaire du test TOEIC