

ensad nancy

PRÉCIS DE COURS

EMPLOI DU TEMPS

GRILLES D'ÉTUDES

3ÈME ANNÉE

2025-2026

ART

Coordination cycle 1 : Camille DEBRABANT

Référent année 3 : Camille DEBRABANT

COMMUNICATION

Coordination cycle 1 : Quentin ASTIÉ

Référent année 3 : Quentin ASTIÉ

DESIGN

Coordination cycle 1 : Jérôme AICH

Référent année 3 : Delphine MERIAUX

UE1_ Méthodologie, techniques et mise en œuvre

Cours de spécialité

Images imprimées

Semestre 5 & 6 **ART**

Enseignant : Luc DOERFLINGER

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

Régularité : quinzomadaire (semaines impaires)

Langue : français

Images imprimées est un ensemble constitué de quatre ateliers dans l'école : un atelier de gravure, un atelier de sérigraphie, un atelier de typographie manuelle et un atelier d'impression numérique. Y est développée une approche de l'estampe et de l'édition d'art inscrite dans le champ de l'art contemporain et de la création graphique actuelle.

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

Une attention particulière sera portée sur l'adéquation de votre projet avec votre démarche artistique globale. Les questions de mise en espace de références et de diffusion seront également importantes lors de cette année. Il sera privilégié les projets interrogeant les spécificités des techniques d'impressions traditionnelles de l'estampe à l'heure de l'impression numérique (dynamique du jeu des images entre anachronisme et contemporanéité).

Résultats

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

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage

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

Les photographies

Semestre 5 & 6 **ART**

Enseignante : Andréa KEEN

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

Régularité : quinzomadaire (semaines impaires)

Langue : français

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

À chaque séance, en préliminaire, une heure sera consacrée à une présentation de photographies qui jalonnent l'histoire du médium.

Au cours du semestre, chaque étudiant-e devra présenter, sous forme d'exposé, un photographe mis en relation avec son propre travail en cours.

L'atelier sera consacré au suivi du travail personnel des étudiants dont il s'agira de définir progressivement les contours grâce à la participation de tous.

La mise en commun des expériences et des regards permettra d'aborder, au fil de la discussion, des aspects primordiaux de la pratique photographique et de tirer parti des approches de chaque participant. Le travail présenté, mis à l'épreuve de la parole commune, contribue à la réflexion générale.

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

Résultats

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

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, Réalisation plastique

Modalité de rattrapage

Présentation d'un nouveau projet

Références

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

– « Après la photographie ? De l'image argentique à la révolution numérique »

Quentin Bajac, ed. Découvertes Gallimard, 2010

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

– « Controverses : une histoire juridique et éthique de la photographie », Daniel Girardin et Christian Picker, ed. Actes Sud/Musée de l'Elysée, 2008

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

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

Sculpture et céramique

Semestre 5 & 6 **ART**

Enseignante : Clémence VAN LUNEN

Jour et horaires de cours : lundi 9h15-13h15

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.

How to channel

Semestre 5 **ART**

Enseignant : Pierre PAULIN

Jour et horaires de cours : jeudi 11h-14h

Régularité : quinzomadaire (semaines paires)

Langue : français

Cours de production plastique et d'accrochage. Suivi d'un projet basé sur l'hybridation des médiums classiques de l'art (dessin, peinture, sculpture) avec la vidéo, le son et l'écriture.

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage

Un rattrapage sera demandé au cas par cas.

Pratiques numériques

Semestre 5 & 6 **COMMUNICATION**

Enseignant : Quentin ASTIÉ

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Lors de semestre, et en partenariat avec le cours de Chloé Delchini, nous allons concevoir un blog. Le terme blog est issu de la contraction de Web log. En anglais, log signifie registre ou journal et s'utilise à la fois dans le milieu de la marine et en informatique. Depuis un serveur commun, nous utiliserons un générateur de site statique afin que les étudiant·es puissent y déposer des textes et des images au fil du semestre. Chaque étudiant·e sera alors invité à concevoir une version du design du blog. Sur le principe du "thème" en interface graphique, le blog pourra revêtir une multitude d'habillages différents au gré des choix de l'utilisateur. Le contenu restera le même et cela nous offrira l'occasion d'observer et de mettre en parallèle les différentes expériences de lecture et de navigation sur écran. Un temps de restitution sera organisé par les étudiant·es avec un public, iels pourront choisir la forme que cela prendra : lecture, exposition, happening, etc.

Résultats

Un blog + une restitution publique

Mode d'évaluation

Investissement/Participation. Réalisations plastiques.

Modalité de rattrapage

Présenter les rendus demandés dans le temps imparti.

Précis de cours année 3 1

Références

Paul Soulellis

I like tight pants and mathematics, Eric Schrijver

Frank Chimero

Connie Surf

Source Type

Matthew Wizinsky

HTML Energy

Blog et bibli

Semestre 5 & 6 **COMMUNICATION**

Enseignante : Chloé DELCHINI

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

Quels contenus pour quels contenants ?

Dans ce cours, il s'agira de s'investir dans la réalisation de deux outils de mise en collection et de mise en exposition de textes et d'édition : le blog et la bibliothèque—ou étagères.

Un blog est un lieu public dans lequel investir un discours singulier, proposer une sélection de contenu, diffuser des messages et des recherches.

Une bibliothèque — ou étagères — est un outil standardisé de rangement de livres.

Comment ces lieux, numériques ou physiques, ont-ils été standardisés ? Comment développer des outils et des espaces visuelles singuliers ?

Résultats

Construction d'une bibliothèque et alimentation d'un blog

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, Expérimentations, Édition et Rendu collectif

Modalité de rattrapage

Mise en page de deux pdf : 1. Mise en page A4 d'un article de recherche sur un sujet singulier + références visuelles et textuelles ; 2. Recherches graphiques sur l'objet de la bibliothèques, maquettes et texte d'explication.

Typographie

Semestre 5 & 6 **COMMUNICATION**

Enseignante : Tânia RAPOSO

Jour et horaires de cours : mardi 11h-18h (avec pauses déjeuner)

Régularité : quinzomadaire (semaines impaires)

Langue : français

Nous travaillerons principalement sur support numérique afin de créer une police de caractères. La police pourra comporter un ou plusieurs styles, et ses formes s'inspireront des alphabets expérimentaux créés au semestre précédent. Nous développerons la police de caractères numérique à l'aide de l'application Glyphs Mini.

Résultats

À la fin du semestre, vous aurez développé une police de caractères numérique.

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale.

Modalité de rattrapage

Présentation d'un travail complémentaire.

Références

- Revue Plain Text (<https://text.plain-form.com/fr/plaintext>)
- Plain Form Foundry (<https://plain-form.com/>)
- Celine Hurka (<https://celine-hurka.com/>)
- Collective High on Type (<https://www.highontype.nl/About-High-on-Type>)
- Cyrus Highsmith
- Julien Priez (Boogy Paper)
- Future Fonts (<https://www.futurefonts.com/>)
- Tezzo Suzuki (<https://ohnotype.co/blog/tezzo-suzuki-is-working>)
- Océane Juvin (<https://www.velvetyne.fr/fonts/typefesse/>)
- Velvetyne Foundry (<https://www.velvetyne.fr/>)
- Glyphs (<https://glyphsapp.com/learn>)

Design graphique

Semestre 5 & 6 **COMMUNICATION**

Enseignants : Paul BOUIGUE

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : français

M.B: Alors, ce qui est très, très important, c'est la figure de l'acteur. C'est un témoin, l'acteur. C'est quand même assez prodigieux de se dire que d'une chose abstraite on arrive à faire une chose concrète. D'un destin qui n'est pas le nôtre, on arrive à faire un destin qui est le nôtre. C'est quand même étonnant. C'est ça la véritable magie du métier d'acteur, c'est ça. Ah que la fiction devienne réalité à ce point, c'est quand même curieux.

C'est quand même étrange.

C'est très étrange.

Ça me semble important : Il faut savoir pourquoi le LIVRE a été écrit. Il y a toujours une raison fondamentale à la PUBLICATION D'UN OBJET ÉDITORIAL, entendons-nous. Alors il ne faut pas se faire confiance sur sa première lecture, il faut la remettre en cause le plus vite possible et passer une seconde ou une troisième ou une quatrième et toujours avec la même, comment dirais-je, la même innocence de bébé, toujours oublier ce qu'on a trouvé pour voir d'autres couleurs, d'autres choses.

Et l'accumulation de toutes ces sensations va donner la richesse du LIVRE.

Quand Jouvet dit qu'on ne peut pas jouer Alceste sur des idées et que les idées sont cachées par les mots. C'est à force de marcher les mots, de marcher les mots. À force de dire mille fois, deux mille fois, «laissez-moi, je-vous-prie» une vérité du personnage s'impose, une vérité du personnage s'impose par les mots, c'est la pratique des mots, — c'est la pratique des mots.

Résultats

L'étudiant·e apprendra à s'approprier le contenu qui lui est donné, le tordre, l'épuiser jusqu'à l'interpréter avec les outils et formes enseignées.

Mode d'évaluation

Continu & lors de séances d'accrochage

Critères d'évaluation

Les cinq sens & la ponctualité

Modalité de rattrapage : —

Bibliographie et Filmographie

- Charles and Ray Eames, Powers of Ten, 1977
- Gary Hustwit, Helvetica, 2007
- Thierry Chancogne, Le gobelet de cristal, T-o-m-b-o-l-o Presses, 2021
- Kyle Schlesinger, A poetics of the Press, Cuneiform Press & Ugly Ducking Press, 2021
- Eugène Boutmy, Dictionnaire de l'argot des typographes, Les Insolites, 1883 [1979]
- Robert Bringhurst, Principes élémentaires de la typographie, B42, 2023
- Erik Bullo, Cinéma Vivant, Macula, 2025
- Pierre Biner, Le Living Theatre, La Cité, 1968
- Provisional School for Nothing (collectif), exercice of imagination, 2023
- Heinrich von Kleist, L'élaboration de la pensée par le discours, Allia, 2023 [2016]
- Jean Starobinski, La Grande Parade, Gallimard, 2004

Métal au corps - Projet UIMM

Semestre 5 & 6 **DESIGN**

Enseignant : Colin PONTHOT

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

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Ce module pédagogique propose la co-création de modules d'exercices corporels en extérieurs. Ce projet se fera en partenariat avec le pôle de formation aux métiers du métal UIMM Nancy. Ces modules seront pensés à l'échelle de la ville pour un public élargi. Ils seront imaginés pour prendre place dans la cour de l'UIMM Nancy Maxéville. Comment le corps se déplace dans la ville ? Comment pouvons-nous imaginer d'autres manières de nous mouvoir ? Comment la ville peut être un support de mise en forme du corps de façons douces et inclusives. Comment ces manières d'être peuvent nous permettre de considérer les espaces publics extérieurs comme des nouveaux communs désirables ?

Au cours de ce travail, nous aborderons les différentes échelles du projet de l'individu au collectif, du local au global.

Résultats

- Enquêtes : développement d'outils d'analyse du terrain
- Réalisations de maquettes et de démonstrateurs
- Compilation de l'ensemble de ces recherches dans un document numérique imprimable pouvant être partagé.

Mode d'évaluation

Engagement dans le projet, pertinence de la proposition, implication dans un travail de groupe, capacité à produire des supports explicatifs clairs et synthétiques, bonne expression orale.

Modalité de rattrapage

Un travail complémentaire sera demandé.

Références

Quand la ville se prend au jeu, édition Gallimard 2024

Pause yoga pour tous, n'importe où, n'importe quand, édition Gallimard 2025

L'architecte joueur David Malaud, édition Infolio 2023

Sans transition la nouvelle histoire de l'énergie J-B Fresso, édition Seuil 2024

Pétromasculinité Cara-New Daggett, édition Wildproject 2023

Jérôme Denis, David Pontille, Le soin des choses, La découverte, 2022

Vannerie - CAO/CFAO conception avancée

Semestre 5 & 6 **DESIGN**

Enseignant : Alexandre BRUGNONI

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

Régularité : sur calendrier

Langue : français

CAO/CFAO conception avancée.

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

Suivi des productions de Vannerie

Résultats

Cet atelier participe à l'acquisition des savoir-faire nécessaires à la pédagogie et il accompagne les étudiants dans la réalisation de leurs projets. Les élèves viennent pour réaliser des maquettes ou prototypes dans différents matériaux.

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

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

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, Réalisation plastique, Participation orale

Modalité de rattrapage

Présentation d'un travail complémentaire

Références

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

FFF

Semestre 5 & 6 **DESIGN**

Enseignant : David ENON ou Delphine MERIAUX

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

Régularité : sur calendrier

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.

UE2_ Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Théorie de spécialité

All ears

Semestre 5 & 6 **ART**

Enseignant : Pierre PAULIN

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

Régularité : quinzomadaire (semaines paires)

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.

Écrit DNA

Semestre 5 & 6 **COMMUNICATION**

Enseignante : Leonor NURIDSANY

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

Régularité : quinzomadaire (semaines paires)

Langue : français

L'objectif de cet atelier est de faire prendre conscience que l'écriture peut revêtir toutes les formes et qu'elle se « sculpte » comme beaucoup d'autres. Il s'agira donc de revenir à certains fondamentaux pour pouvoir se débarrasser de ce qui peut paralyser ou freiner l'écriture, quelle qu'elle soit. La main et l'esprit étant toujours et forcément liés, l'atelier éclairera sous un nouvel angle les circuits qui peuvent s'établir entre la tête, le cœur (ou le ventre) et les mains. Le corps en somme, dans toute sa complexité. L'objectif de l'atelier est aussi de permettre la formalisation du texte demandé dans le cadre du DNA (environ 4000 signes) présenté au diplôme sous la forme d'une édition commune.

Résultats

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

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, participation orale, l'évaluation se fera aussi à partir d'exercices écrits réalisés en atelier et à la maison.

Modalité de rattrapage

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

Références

Des références précises seront apportées au cours des séances.

Écrit DNA

Semestre 5 & 6 **DESIGN**

Enseignante : Jehanne DAUTREY

Jour et horaires de cours : 1er semestre mardi 14h-18h / 2nd semestre mardi 9h30-13h

Régularité : hebdomadaire (3 séances au 1er semestre, hebdomadaire au 2nd semestre)

Langue : français

L'écrit de DNA se nourrit de l'ensemble des ateliers et enseignements mais fait l'objet d'une production spécifique.

Il est l'occasion pour les étudiants d'approfondir de manière personnelle un sujet ou une question qui les (pré)occupe, aussi bien que de découvrir une écriture plus développée que les formats qui leur sont habituellement demandés.

Le travail alternera les temps de travail collectif et les temps de suivi individuel.

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

Résultats

Production d'un écrit mis en forme qui sera présenté au DNA.

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement

Théorie du langage et formes graphiques du paysage

Semestre 5 **COMMUNICATION**

Enseignant : Camille PAGEARD

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

Régularité : Hebdomadaire

Langue : français

Dans une perspective exploratoire et spéculative, ce cours reviendra sur un ensemble de pratiques graphiques, performatives et visuelles qui toutes approchent la notion de paysage. De manière littérale ou analytique, de façon métaphorique ou méthodologique, chaque cours partira d'un exemple initiant une réflexion sur des opérations de représentation, de transformation, de collecte ou de diffusion. En particulier, ce cours observera comment de multiples langages (alphabets, discours textuelles et oraux, performances, etc.) ont été utilisés pour travailler avec ou dans les paysages, pour le décrire ou l'analyser, pour en faire le récit ou le transformer. Ainsi nous considérerons autant des œuvres graphiques que des textes poétiques, des photographies, des opéras contemporains ou des films expérimentaux. Pour chacun, le cours relèvera les transpositions et traductions dans le champ et l'histoire du design graphique.

Résultats

Ce cours permettra d'offrir aux étudiant·es une méthodologie de travail analytique et exploratoire liée à des objets graphiques, éditoriaux et plastiques. Il s'agira d'observer précisément ces objets tout en approfondissant les connaissances et en précisant le regard critique des étudiant·es.

Résultats

Ce cours permettra d'offrir aux étudiant·es une méthodologie de travail analytique et exploratoire liée à des objets graphiques, éditoriaux et plastiques. Il s'agira d'observer précisément ces objets tout en approfondissant les connaissances et en précisant le regard critique des étudiant·es.

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

Modalité de rattrapage : oral

Références

- Samir Boumediene, *La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du «Nouveau Monde», (1492-1750)*, 2016
- Minta Collins, *Medieval Herbals, The Illustrative Traditions*, 2000
- Craig Dworkin, *Radium of the Word*, 2020
- Joost Grootens, *Blind Maps and Blue Dots. The Blurring of the Producer-User Divide in the Production of Visual Information*. 2021
- John Dixon Hunt et Peter Willis (dir.), *The Genius of the Place - The English Landscape Garden 1620-1820*, 1988
- Louis Lüthi, *On the Self-Reflexive Page*, 2010
- Edgar Allan Poe, *Aventures d'Arthur Gordon Pym*, 1838
- Jacques Rancière, *Le temps du paysage*, 2020
- Lisa Robertson, *Xeclogue*, 1993
- Lytle Shaw, *New Grounds for Dutch Landscape*, 2021
- Arno Schmidt, *Histoires*, 1966 (2000)
- Rosmarie Waldrop, *La route est partout*, 1978 (2011)
- Paul Zumthor, *La mesure du monde, Représentation de l'espace au Moyen Age*, 1993

Reading room

Semestre 6 **COMMUNICATION**

Enseignant : Camille PAGEARD

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

Régularité : Hebdomadaire

Langue : français

À partir d'un ensemble de textes portant sur le champ élargi du design graphique, il sera demandé aux étudiant·es de proposer leur propre analyse. Collectivement et individuellement, les étudiant·es devront expérimenter une première recherche personnelle, l'application d'une méthodologie de recherche et trouver les moyens graphiques de sa restitution.

Résultats

Acquérir une méthodologie d'analyse et de restitution de recherche.

Affiner l'analyse de textes et travailler leur lien avec des pratiques graphiques.

Commencer à poser les bases d'une réflexion personnelle sur le design graphique et son histoire.

Travailler en commun à l'élaboration d'une réflexion.

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, oral.

Modalité de rattrapage

Oral

Références

La liste des textes sera fournie en cours.

Culture du design

Semestre 5 & 6 **DESIGN**

Enseignante : Claire FAYOLLE

Jour et horaires de cours : lundi 9h30-11h30

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 5 : 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 6 : 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.

UE2_ Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Théorie transversale

Toustes BD

Semestre 5 **ART COMMUNICATION DESIGN**

Enseignant : Frédéric WECKER

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

Régularité : hebdomadaire

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

All ears

Semestre 5 **COMMUNICATION**

Enseignant : Pierre PAULIN

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

Régularité : quinzomadaire (semaines paires)

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.

Théorie du langage et formes graphiques du paysage

Semestre 5 **COMMUNICATION DESIGN**

Enseignant : Camille PAGEARD

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

Régularité : Hebdomadaire

Langue : français

Dans une perspective exploratoire et spéculative, ce cours reviendra sur un ensemble de pratiques graphiques, performatives et visuelles qui toutes approchent la notion de paysage. De manière littérale ou analytique, de façon métaphorique ou méthodologique, chaque cours partira d'un exemple initiant une réflexion sur des opérations de représentation, de transformation, de collecte ou de diffusion. En particulier, ce cours observera comment de multiples langages (alphabets, discours textuelles et oraux, performances, etc.) ont été utilisés pour travailler avec ou dans les paysages, pour le décrire ou l'analyser, pour en faire le récit ou le transformer. Ainsi nous considérerons autant des œuvres graphiques que des textes poétiques, des photographies, des opéras contemporains ou des films expérimentaux. Pour chacun, le cours relèvera les transpositions et traductions dans le champ et l'histoire du design graphique.

Résultats

Ce cours permettra d'offrir aux étudiant·es une méthodologie de travail analytique et exploratoire liée à des objets graphiques, éditoriaux et plastiques. Il s'agira d'observer précisément ces objets tout en approfondissant les connaissances et en précisant le regard critique des étudiant·es.

Résultats

Ce cours permettra d'offrir aux étudiant·es une méthodologie de travail analytique et exploratoire liée à des objets graphiques, éditoriaux et plastiques. Il s'agira d'observer précisément ces objets tout en approfondissant les connaissances et en précisant le regard critique des étudiant·es.

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

Modalité de rattrapage : oral

Références

- Samir Boumediene, *La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du «Nouveau Monde», (1492-1750)*, 2016
- Minta Collins, *Medieval Herbals, The Illustrative Traditions*, 2000
- Craig Dworkin, *Radium of the Word*, 2020
- Joost Grootens, *Blind Maps and Blue Dots. The Blurring of the Producer-User Divide in the Production of Visual Information*. 2021
- John Dixon Hunt et Peter Willis (dir.), *The Genius of the Place - The English Landscape Garden 1620-1820*, 1988
- Louis Lüthi, *On the Self-Reflexive Page*, 2010
- Edgar Allan Poe, *Aventures d'Arthur Gordon Pym*, 1838
- Jacques Rancière, *Le temps du paysage*, 2020
- Lisa Robertson, *Xeclogue*, 1993
- Lytle Shaw, *New Grounds for Dutch Landscape*, 2021
- Arno Schmidt, *Histoires*, 1966 (2000)
- Rosmarie Waldrop, *La route est partout*, 1978 (2011)
- Paul Zumthor, *La mesure du monde, Représentation de l'espace au Moyen Age*, 1993

IECA - Réalisatrices

Semestre 5 **DESIGN**

Enseignant : Théo GUIDARELLI

Jour et horaires de cours : mercredi 14h-16h

Régularité : sur calendrier

Langue : français

Mercredi (14h-16h) :

- 17/09/2025 (absence étudiant Ensad prévenue)

- 24/09/2025

- 01/10/2025

- 08/10/2025

- 15/10/2025

- 22/10/2025

- 12/11/2025

- 19/11/2025

- 26/11/2025

Salle Vigo

Contenu du cours

Dans ce séminaire, nous reviendrons sur la catégorie de "réalisatrices" pour interroger son apparition, sa nécessité et les enjeux liés à l'écriture de l'histoire du cinéma au féminin. Quels sont les enjeux de production et de réalisation dans un contexte où les réalisatrices forment une catégorie (de fait) minoritaire ? Comment des réalisatrices ont-elles fait le choix de politiser (ou non) leur féminité au sein de leurs œuvres ? Nous tenterons de répondre à ces questions en passant en revue une large filmographie, des grandes "autrices" au cinéma et aux festivals contre-culturels.

Anglais

Semestre 5 & 6 **COMMUNICATION DESIGN**

Enseignant : Fernando DE MORAES

Jour et horaires de cours : lundi 14h-16h (design) et 16h-18h (com)

Régularité : hebdomadaire

Langue : anglais

Ce cours se concentre sur la pratique du design éditorial tout en développant les compétences linguistiques en anglais. À travers les thématiques proposées, les étudiants exploreront les principes du design graphique, en portant une attention particulière à la relation entre la forme et le contenu, à l'influence de la typographie sur le sens du message et à la cohérence d'ensemble des éléments visuels.

L'anglais sera pratiqué tout au long du cours, lors des discussions en groupe comme lors d'entretiens individuels. En répondant à des problématiques de design, en présentant leurs travaux et en participant à des critiques, les étudiants amélioreront leurs compétences en communication en anglais.

Résultats attendus et compétences acquises

- Comprendre les particularités de mise en page d'une édition et développer la capacité d'exprimer des idées par ce moyen.
- Développement des capacités linguistiques en anglais.

Modalités d'évaluation

Assiduité et investissement, réalisation plastique, participation orale.

Modalités de rattrapage

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

Références

Les références seront dispensées durant le cours.

Anglais

Semestre 5 & 6 **ART**

Enseignant : Susan MOLLON

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

Régularité : hebdomadaire

Langue : anglais

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

Résultats

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

Mode d'évaluation

Assiduité et investissement, Participation orale

Modalité de rattrapage

Les étudiants doivent rédiger un rapport sur leur travail.

Références

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