

CATALOGUE DES COURS

[Catalogue des cours Art Valence](#)
[Catalogue des cours Design Graphique](#)
[Descriptif des ARC](#)

DÉROULEMENT DES ÉTUDES

Concours d'entrée		
Admission en première année - Cycle 1		
ÉSAD Grenoble Option Art	ÉSAD Grenoble Option Art et Design Graphique (corps commun)	
Obtention de 60 ECTS		
Commission d'orientation et commission d'admission externe		
Admission en deuxième ou troisième années		
ÉSAD Grenoble Deuxième année Option Art	ÉSAD Valence Deuxième année Option Art	ÉSAD Valence Deuxième année Option Design Graphique
Obtention de 114 à 120 ECTS		
ÉSAD Grenoble Troisième année Option Art	ÉSAD Valence Troisième année Option Art	ÉSAD Valence Troisième année Option Design Graphique
DNA Obtention de 180 ECTS		
Commission d'admission interne / externe		
Admission en quatrième ou cinquième années - Cycle 2		
ÉSAD Grenoble Quatrième année Option Art	ÉSAD Valence Quatrième année Option Art	ÉSAD Valence Quatrième année Option Design Graphique
Obtention de 234 à 240 ECTS		
ÉSAD Grenoble Cinquième année Option Art	ÉSAD Valence Cinquième année Option Art	ÉSAD Valence Cinquième année Option Design Graphique
DNSEP Obtention de 300 ECTS		

Les études sont organisées selon un cursus de six à dix semestres, selon le diplôme souhaité.

Chaque semestre donne lieu à l’attribution de 30 crédits conformément à l’ECTS (European Credit Transfer System/Système européen de transfert de crédits). L’ECTS a été mis en place dans le cadre du programme européen d’échange d’étudiants Erasmus, afin de promouvoir la reconnaissance académique des études suivies dans tous les établissements européens d’enseignement supérieur. La valeur d’un crédit représente environ 25 heures de travail à l’école et en dehors de l’école.

Les deux premiers semestres d’initiation sont consacrés à l’acquisition des connaissances fondamentales de l’art et de la création. À l’issue d’un contrôle collégial (fin du semestre 1) puis d’un examen (fin du semestre 2), à Grenoble, l’étudiant poursuit les études en deuxième année Art. À Valence, à l’issue d’une commission d’orientation, l’étudiant intègre la deuxième année en Art ou en Design graphique. À chacune de ces deux options correspond un cursus spécifique, que sanctionnent des diplômes nationaux.

À la fin du semestre 6 : le DNA (Diplôme National d’Arts Plastiques) option Art ou Design graphique.

À la fin du semestre 10 : le DNSEP (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique), option Art mention Territoire et société (Grenoble), mention Holobionte, pratiques visuelles, exposition et nouvelles écologies de l'art (Grenoble), mention Porosité des mondes (Valence) ou option Design mention Design graphique et éditorial (Valence).

Option Art mention Territoire et société

Nos sociétés actuelles sont traversées par des transformations profondes qui bouleversent bon nombre de nos paradigmes : mondialisation, globalisation économique, transition écologique, révolution numérique, migrations nord-sud et est-ouest, émancipation des communautés dites minoritaires, disparition des clivages politiques et radicalisation... Autant de changements qui affectent nos sociétés en faisant émerger de nouveaux modes de construction de projets communs. Plus que jamais les territoires, dont la cartographie ne cesse d'être redessinée, ont besoin d'artistes, de designers, d'architectes, non seulement pour les dynamiser, enrichir leurs activités endogènes et initier des projets culturels et artistiques innovants, mais aussi pour écrire de nouveaux récits de ces territoires.

A travers la mention Territoire et société, se pose la question de la place d'une école d'art à l'intérieur de situations artistiques, sociales et politiques. Les différents champs développés au travers des Ateliers de Recherche et Création, des Ateliers Pratiques, des initiations à la recherche et de l'ensemble des propositions pédagogiques, éclairent les étudiant·es sur leur relation au(x) monde(s). Ainsi, la question des limites entre le local et le global, l'individuel et le social, l'ici et l'ailleurs sont au cœur de cette mention.

Option Art mention Holobionte, pratiques visuelles, exposition et nouvelles écologies de l'art

Un holobionte (du grec holo, « tout », et bios, « vie ») est un ensemble composé par un organisme animal ou végétal et les micro-organismes qu'il héberge. A son image, cette mention s' imagine comme une communauté écologique complexe et dynamique, en constante évolution, façonnée par les interactions individuelles et leur entremêlement.

Dans l'enseignement que cette mention structure et qui adhère aux démarches des pédagogies critiques, les pratiques artistiques sont envisagées comme inscrites dans le contexte élargi de la société contemporaine. A l'ère de la virtualisation radicale, cette approche permet ici de prendre en compte les repositionnements épistémologiques qu'impliquent la transition écologique et digitale et les questions telles que l'anthropocène, les interdépendances écologiques, la post-colonialité et les instances anti-racistes, les poétiques et politiques des corps, les perspectives de genre et post-genre, l'art dans l'espace public et virtuel, la performativité du langage et du corps. Elle est aussi un espace de réflexion sur la place de l'artiste au sein des institutions et de la société, notamment à travers la question curatoriale, comprise comme la création de formats collectifs de dissémination et de partage de la recherche, tels que, depuis 2021, le Festival des Gestes de la Recherche.

Cette mention est associée à l'Unité de recherche « Hospitalité artistique et activisme visuel pour une Europe diasporique et post-occidentale ».
Voir www.pratiquesdhospitalite.com

Option Art mention Porosité des mondes

Pour son deuxième cycle, l'option Art de l'École Supérieure d'Art et Design •Valence favorise un lieu de découvertes, de rencontres, et d'apprentissages traversé par l'actualité des arts et du monde. L'objectif de la mention est d'explorer et de questionner la porosité des mondes, de la concevoir en actes et en formes, à travers les plus vastes formes d'expression : peinture, des-

sin, volume, performance, photographie, son, vidéo, installation et écriture. Workshops, séminaires, formation à l'étranger, expérimentations individuelles et collectives assurent à chaque étudiant une expérience créative, d'un « pouvoir-faire » et d'un « vouloir-être », rester en prise avec des questionnements qui mettent à l'épreuve et nourrissent les pratiques artistiques contemporaines.

En allant à la rencontre des personnes engagées à faire vivre l'art dans les mondes ruraux, urbains, imaginaires, virtuels etc., la pratique artistique est pensée comme une expérience de terrain, un engagement social, de façon inhérente à aux recherches plastiques et intellectuelles. Des problématiques écologiques aux enjeux politiques et culturels, des questions du corps aux enjeux subjectifs, sociétaux et de genre, des expérimentations pédagogiques à l'exploration des potentialités transdisciplinaires, la mention propose ainsi la traversée d'une pluralité de mondes dans l'art.

- axe pédagogies horizontales
- axe nouer, guérir, allier: écologies, arts et sociétés
- axe affects, corps et subjectivités
- axe poly-écritures

Option Design mention Design graphique et éditorial

Au sein de l'ÉSAD •Valence, lors du deuxième cycle du cursus du Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique – DNSEP (Master) option Design, vous poursuivez mention Design Graphique et Éditorial.

Cette partie de votre cursus Design graphique suppose une bonne pratique des outils et une bonne connaissance des langages et des enjeux du graphisme, ainsi qu'une solide culture graphique et artistique.

Les modes et champs d'action possibles du design étant nombreux, le DNSEP Design, mention Design graphique et éditorial se positionnent principalement dans les domaines de l'édition. La décision de différer l'insertion professionnelle, toujours possible à l'issue du Diplôme National d'Art – DNA, témoigne d'une volonté et d'une capacité de questionnement qui doit nourrir une recherche questionnante elle-même enrichie de rencontres et d'échanges avec de nouveaux interlocuteurs. Pour faciliter cette ouverture, les rencontres, les voyages et séjours sont encouragés au cours du semestre 8, que ceux-ci soient organisés en commun avec l'atelier de l'école ou dans le cadre individuel d'échanges européens.

COURS ART VALENCE

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE et DESCRIPTIFS DES COURS DE LA PREMIERE ANNÉE

PREMIER CYCLE - OPTION ART

Par nature, l’option Art a vocation à former des artistes – ou du moins à en favoriser l’émergence. Tenant le plus grand compte de la personnalité de chacun, elle s’attache à donner à l’étudiant les moyens d’assumer une position d’artiste, tant dans la maturation d’une œuvre personnelle que dans la capacité à se situer dans le contexte historique, social et économique de l’art contemporain. L’option Art fédère des formes d’expression multiples et variées.

Procédant par approches successives, l’étudiant doit autant développer un regard global sur le monde que savoir produire des réalisations singulières. S’engageant dans ce parcours difficile, il questionnera régulièrement ses certitudes et ses savoirs, les enjeux théoriques et pratiques de l’art historique et actuel, et il devra non seulement expérimenter la diversité des médiums contemporains, mais aussi maîtriser des outils techniques, technologiques et conceptuels.

L’option Art constitue donc de facto une formation de haut niveau, aussi bien aux outils et aux modes de pensée utilisés dans le champ de l’art, des plus traditionnels aux plus contemporains, qu’aux diverses professions du monde de l’art, qu’aux métiers de l’enseignement artistique, de la production et de la médiation culturelle. L’art contemporain réclame de ses acteurs beaucoup de qualités, de responsabilités, d’esprit d’initiative, de professionnalisme et d’engagement dans la création. Une option Art, parce qu’elle est le lieu de la recherche, de l’expérimentation et de l’hétéronomie généreuse, est donc le terrain même où se cultivent avec exigence les revendications de cet art contemporain. C’est pourquoi l’option Art de l’ÉSAD •• a fait le choix d’une formation pluridisciplinaire, marquée par la diversité et la polyvalence, d’une formation à la fois généraliste et personnalisée, mais toujours professionnalisante.

ANNÉE 1 - Année commune aux options (design et art)

Les deux semestres de l’année 1 offrent un programme d’étude chargé, au terme duquel l’étudiant aura acquis un ensemble de connaissances nécessaires pour poursuivre des études supérieures dans les options proposées par l’Établissement. Il est donc de sa responsabilité de s’impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux visites d’expositions et aux voyages. Toutes les unités de cours sont obligatoires.

Les disciplines abordées au cours des deux semestres couvrent tous les champs des pratiques artistiques. À cette formation pratique et technique vient s’ajouter un enseignement théorique qui couvre l’histoire et la philosophie de l’art. L’étudiant sera ainsi confronté aux principales pratiques artistiques et de design graphique, aux principales théories de ces deux champs, ce qui lui en assurera une perception intelligible, une compréhension certaine de ses enjeux esthétiques et philosophiques, et l’aidera à développer une plus grande autonomie créatrice et intellectuelle.

SEMESTRE 1

UE1 Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques - 18 crédits

Outils numériques : je ne vois pas je regarde (Philippe Estienne)

Carnet de dessin (Tom Henni)

Dessin (Santiago Reyes)

Peinture : découverte (Geoffroy Gross)

Desktop Movie (Yael Perlman)

Fragments (Cédric Rossignol-Brunet)

Bout-de-ficelle (Isal Bayle)

Mode d'emploi - Initiation à la sérigraphie et à ses diverses approches (Florian Veydarier)

Mode d'emploi - Estampe, gravure (Raphaëlle Gall Vermeil)

Mode d'emploi - Pratique et initiation à la photographie (Marine Leleu)

Mode d'emploi - Volume (Lionel Chalaye)

UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 10 crédits

Histoire de l'art : (Dean Inkster)

Les règles de l'Art (Théodora Domenech)

In Real Life (Isabella Outon)

UE3 Bilan du travail plastique et théorique - 2 crédits

Recherches - Carnet

Travaux - Accrochage

SEMESTRE 2

UE1 Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques - 16 crédits

Outils numériques : je ne vois pas je regarde (Philippe Estienne)

Carnet de dessin (Tom Henni)

Dessin (Santiago Reyes)

Peinture : projet (Geoffroy Gross)

Manuel en ligne / code (Alexis Chazard)

Made In By For (Franck David)

Objet multiple / objet édité (Fabrice Beslot)

Initiation à la photographie (Marine Leleu)

Workshops

UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 10 crédits

Histoire de l'art : l'art agité par le politique (Johanna Renard)

Vox Phyz/ Nocturne (Mélanie Kenyon)

In Real Life (Isabella Outon)

Leporello (Lise Brosseau / Isal Bayle)

UE3 Bilan du travail plastique et théorique - 4 crédits

Accrochage et présentation des travaux

Carnet de bord

Orientation

DESCRIPTIFS DES COURS

Outils numériques : je ne vois pas je regarde (Philippe Estienne)

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre : 18 heures/semestre aux Semestres 1 et 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Formation des bases des pratiques informatiques sur l'image, la vidéo et le son pour que les étudiant aient une certaine autonomie dans leurs productions. Anatomie d'un ordinateur : comprendre le fonctionnement d'un ordinateur

Contenu du cours :

Présentation du fonctionnement du OS du machine Apple : C'est une mise à niveau pour ceux qui ont une pratique sur le OS Window.

Formation sur les différents formats image et leur utilisation en fonction des médias (RAW,JPEG,TIFF,PNG,GIF,EPS)

Prise de vue photo au format RAW et initiation à l'étalonnage photo

Initiation des bases du logiciel Photoshop CC et de GIMP

Initiation à l'écriture filmique

Initiation à la manipulation caméra (petite et les semi pro)

Initiation à la prise de vue

Formation sur le logiciel de montage Final Cut Pro X

Formation sur le logiciel de montage gratuit DaVinci Resolve

Formation sur Illustrator

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours pratiques en ateliers techniques

Modalités et critères de l'évaluation :

Les évaluations se font en continue où chaque étape est pointée pour évaluer la maîtrise de l'étudiant en sa présence pour qu'il puisse renforcer ses points faibles. La participation, l'assiduité et l'investissement de l'étudiant fait aussi parti de l'évaluation.

Modalités et critères de rattrapage :

En début de semestre suivant, proposition de thématique en fonction des compétences à améliorer et réalisation de travail technique à élaborer en atelier.

Le rattrapage n'est pas possible entre le dernier semestre de la première année et le premier semestre de la deuxième année;

Repères bibliographiques / références :

-

Dessin (Santiago Reyes)

Option, année : Première année (corps commun), semestres 1 et 2

Nombre d'heures cours/semestre : 32 heures au Semestre 1 et 24 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Apprendre à observer. Apprendre à dessiner.

Contenu du cours :

Le dessin est le mode de représentation premier dans les beaux-arts, pour cela on l'appelle l'un des fondamentaux. A travers la pratique du dessin on peut apprendre et comprendre les notions de ligne, figure, espace, équilibre, contraste, lumière, couleur, geste, mouvement, rythme, corps, support et outil. Les intentions et formes du dessin ne cessent de se redéfinir à travers l'histoire. A l'atelier, la pratique d'observer pour dessiner engage une analyse autour de la représentation, de la transcription et de la traduction qui sont des ébauches de travail pour permettre à chaque étudiant·e de découvrir son propre usage future, comme outil de recherche et/ou comme moyen formel d'expression.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

En référence aux histoires de l'art et à l'académie, on travaille au graphite sur un papier simple devant un chevalet. Le cursus est divisé en trois parties : 1. Dessin de compréhension : à partir du point, la ligne et le plan on essaie de visualiser pour dessiner. 2. Dessin d'observation : dans la tradition de la nature morte dessiner des objets et des moulages en plâtre. 3. Dessin de modèle vivant nu.

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Carnet de dessin (Tom Henni)

Option, année : Première année (corps commun), semestres 1 et 2

Nombre d'heures cours/semestre : 32 heures au Semestre 1 et 28 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Expérimenter l'apprentissage et la compréhension de gestes techniques par l'action de la main et du corps. Comprendre la valeur de l'expérience comme savoir « de première main ». Repérer les enjeux didactiques posés par la création d'images d'illustrations Envisager la dimension didactique d'un ensemble d'images/textes dans un petit dispositif éditorial.

Contenu du cours :

Il sera ici proposé de faire le lien entre l'apprentissage réel de gestes techniques variés (taille du bois, vannerie, fabrication de ficelle, montage d'un mur en pierre sèche, feu...) et leur restitution par l'image dessinée dans un but didacticiel. Ces différentes expériences manuelles seront alternativement et de façon complémentaire des apprentissages pour eux-mêmes, et des occasion d'observer et de dessiner des gestes, des postures... Enfin ce travail interrogera la dimension éditoriale d'un projet et les enjeux de transmission qui en découlent.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Séances d'expériences pratiques en diverses occasions et lieux, recherches et suivi individuel en atelier.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'étudiant·e doit assister à tous les cours, et alterner dans les rôles de manipulateur/modèle et de dessinateur/observateur. Un petit dispositif éditorial sera évalué en fin de semestre selon la pertinence des images réalisées, les choix graphiques opérés et l'intelligibilité de l'ensemble.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Thomas Golsenne, « Bricologie. La souris et le perroquet », Techniques & Culture, 64 | 2015, 128-151.
- Éloge du carburateur : essai sur le sens et la valeur du travail
- Crawford, Matthew B. (1965-....), 2016, Paris : La Découverte
- Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture
- Ingold, Tim (1948-....), 2017, Bellevaux : Éditions Dehors
- Le maître ignorant : cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle
- Rancière, Jacques (1940-....), 1987, Paris : Fayard
- La pensée sauvage / Claude Lévi-Strauss
- Lévi-Strauss, Claude (1908-2009). 1996, Paris : Pocket,
- Otto et Marie Neurath, B42
- Henri Focillon, Éloge de la main

Peinture : découverte (Geoffroy Gross)

Option, année : Première année (corps commun), semestres 1 et 2.

Nombre d'heures cours/semestre : 28 heures au Semestre 1 et 37 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Au premier semestre > Mettre à jour un lexique pictural avec les outils fondamentaux de la peinture comme vocables. Développer, grâce à cette écriture rendue possible, des qualités d'expression.

Au deuxième semestre > Permettre l'émergence d'une autonomie critique et de la conscience d'un travail de peinture dans son contexte contemporain.

Contenu du cours :

Au premier semestre > Seront abordés les apprentissages techniques de l'histoire de la peinture. Rencontre des périodes majeures de l'histoire de la peinture.

Au deuxième semestre > Seront abordées les questions conceptuelles soulevées par les précédents apprentissages, dans des expérimentations ouvertes à des nombreux supports, matériaux et techniques, permettant de défendre des choix et des intentions clairs.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Au premier semestre > Pratique et conceptualisation de la peinture en atelier, interface entre apprentissage, expérimentation et confrontation. La présentation des expérimentations qui en découlent, comme composante essentielle, se fera toujours lors de confrontations collectives.

Travail en atelier. Cours en amphithéâtre.

Au deuxième semestre > Travail en atelier. Confrontations collectives lors de fréquents accrochages.

Modalités et critères de l'évaluation :

Au premier semestre > Progression dans l'apprentissage de techniques, et repères fondamentaux dans l'histoire de la peinture.

Au deuxième semestre > Aptitude à défendre un choix, une intention en regard de nombreuses expérimentations.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

-

Desktop Movie (Yael Perlman)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d'heures cours/semestre : 18 heures au Semestre 1

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Explore les intersections entre cinéma et médias, le « desktop Cinéma » et plus particulièrement le « desktop documentaires », une forme émergente de réalisation présente le monde tel qu'il est vécu à travers des écrans d'ordinateur et des interfaces en réseau. Cet écran revêt alors une double dimension : il est à la fois l'objectif de la caméra et le champ de l'image.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Visionnage et analyse de filme, Travail en atelier

Modalités et critères de l'évaluation :

Participation active aux séances de travail, analyses des formes filmiques mises en place par les étudiant.es.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Fragments (Cédric Rossignol-Brunet)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d'heures cours/semestre : 32 heures au Semestre 1

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

S'interroger sur la conception d'objets graphiques. Découvrir les notions de compositions graphiques. Apprendre à travailler à partir d'un mode de production et d'impression définie.

Porter une attention fine à la forme des images et du texte. Concevoir et trouver des formes permettant de faire dialoguer des éléments issus d'objets divers.

RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif

RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés

RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse

RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

Contenu du cours :

À partir d'un corpus de texte et d'images collecté au sein de la bibliothèque de l'école, les étudiant.e.s sont invités à assembler, manipuler et monter ces fragments à l'aide d'outils analogiques pour découvrir les premières notions de compositions.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail en atelier.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et implication dans l'atelier et aux cours. Qualité des réalisations.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin
- La Mer de l'Intranquillité / Sea of Intranquillity, Nikola Jankovic & Sarah Vadé
- L'Atlas Mnémosyne, Aby Warburg, L'ecarquillé, 2012
- Parallel Encyclopedia #1, Batia Suter, Roma publications, 2007
- Can Jokes Bring Down Governments? Memes, Design and Politics, Metahaven, 2013

Mode d'emploi - Initiation à la sérigraphie et à ses diverses approches (Florian Veydarier)

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Acquisition des bases de la sérigraphie : -Initier les étudiant-e-s aux principes fondamentaux de la sérigraphie comme moyen d'expression artistique. -Développer une autonomie technique et créative autour de ce procédé d'impression. (Maîtrise des outils et du matériel de l'atelier) -Sensibiliser à la notion de reproductibilité, de composition en couches et à la matérialité de l'image imprimée.

Contenu du cours :

-Histoire et contexte : Bref panorama historique de la sérigraphie (de l'imprimerie industrielle aux usages artistiques contemporains)

-Matériaux et outils : cadres de sérigraphie, émulsion photosensible, racles, encres, supports variés. -Technique de base : pochoir direct, transfert photographique, encrage, calage.

-Explorations : supports inhabituels, superpositions de couleurs, sérigraphie expérimentale, impression sur t-shirt.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Apprentissage progressif : Démonstrations techniques suivies de mises en pratique en atelier.

-Travail en petits groupes : Pour favoriser l'expérimentation.

-Carnet de bord : Les étudiant-e-s documentent leur processus, les essais/erreurs et leurs réflexions critiques.

-Aller-retours entre technique et intention artistique : Réflexion autour de la reproduction, du geste et du support.

Modalités et critères de l'évaluation :

Assiduité, investissement, compréhension et maîtrise techniques, capacité à expérimenter

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Références artistiques : Andy Warhol, Sister Corita Kent, micro éditions indépendantes...

Mode d'emploi - Estampe, gravure (Raphaëlle Gall Vermeil)

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Découvrir les possibilités de l'atelier gravure de l'école

Connaître et respecter les principes de sécurité. pour pouvoir être autonome dans l'atelier.

Organisation, compréhension et acquisition des procédés et des méthodes de travail.

Découvrir et comprendre les principaux procédés de la gravure, s'approprier les bases techniques pour pouvoir faire des expériences et inventer sa propre pratique.

Contenu du cours :

Présentation des différentes techniques de taille-douce et taille d'épargne.

Techniques abordées : taille-douce : pointe-sèche, eau-forte (si temps suffisant+aquatinte)

Monotype, Chine colle, gaufrage.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

C'est par la pratique en atelier que sont enseignées les différentes techniques de la gravure.

Ces procédés sont des bases nécessaires à acquérir et permettent l'approche progressive d'un travail personnel autonome.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence aux 4 séances

Implication et participation

Modalités et critères de rattrapage :

Selon la situation, sur rendez-vous

Repères bibliographiques / références :

- Dictionnaire technique de l'estampe, André Béguin,
- Le grand livre de la gravure, Edition Pyramid, 2010
- Manuel complet de gravure, Edition Eyrolles, 2009

Artistes

- Rembrandt Graveur, La comédie humaine Ed. Glénat
- Francisco de Goya. Les Désastres de la guerre : Quatre-vingt dix eaux fortes Picasso - 347 Gravures - 16/3/68 - 5/10/68 - Galerie Louise Leiris
- Markus Raetz : estampes, sculptures Marie-Cécile Miessner, BnF 2011
- Alberola œuvre imprimée BnF
- Miro, Kiki Smith, Françoise Petrovitch, Mamma Anderson

Liens

- <http://www.centredelagravure.be/fr>
- <http://www.urdl.com>
- <https://crownpoint.com/about/>

Mode d'emploi - Pratique et initiation à la photographie (Marine Leleu)

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Mode d'emploi - Volume (Lionel Chalaye)

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre : 45 heures au Semestre 1

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

A partir des fondamentaux du bricolage, familiariser l'étudiant à l'emploi des outils et matériaux mis à disposition par l'atelier, en vue d'une certaine autonomie quant à leur emploi au fil de l'année.

Contenu du cours :

Thématiques dites « spatiales ou sculpturales » par une approche de l'espace physique

- a) Développement dans l'étendue : plier, déplier l'espace (« comment faire tenir une feuille debout »)
- b) Appréhender la gravité : structure inversée de construction des forces mécaniques (d'après la méthode empirique des cintres de Gaudi)
- c) Forme organique et flux : initiation au modelage (terre) et moulage (plâtre)
- d) Initiation à la soudure MMA (arc, électrodes) (sem.2)
- e) Logique d'une structure autoportante : portique, mobilier...ou autre construction (à déterminer semestre 2)

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

- a) une feuille de papier puis une feuille « offset » (alu) + trace photo
un geste simple, attention portée à la tension entre les différences d'échelle des plis et surfaces
- b) ficelle et plâtre dans cage bricolée (puis supprimée)
composer avec la gravité et un matériau souple et fluide /comprendre et respecter la réaction d'une gâchée de plâtre
- c) prise d'empreintes dans terre et coulée de plâtre : découverte « négatif/positif » ou « creux/plein », entrevoir en « miroir »
travail d'observation d'après modèle : structurer l'ensemble dans un matériau malléable et souple (terre) rythme du geste pour rythme de l'ensemble
moulage d'un objet : soin et précision de la technique (alginate, plâtre, silicone)
- d) purement technique : sécurité, réglage, préparation et calage des éléments, compréhension de la fusion du métal
- e) sujet qui pourra être libre et/ou collectif. Problématique d'assemblage qui puisse tenir et supporter une structure ou un volume

Modalités et critères de l'évaluation :

1. compréhension de la consigne
2. réponse ou qualité du rendu (force de proposition...)
3. investissement personnel et/ou collectif (vie de l'atelier)

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références : -

Workshops

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Bout-de-ficelle (Isal Bayle)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d'heures cours/semestre : 8 demi-journées (32h), semestre 1

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

- Assemblage d'un corpus d'éléments de textes et d'images, découverte de la composition visuelle, de l'animation analogique (stop-motion). [RNCP37226BC06] [RNCP37226BC07]
- Projet permettant de découvrir une initiation à la composition visuelle induite par le mouvement. [RNCP37226BC06]
- Rapports de composition, d'équilibre dans l'espace, tentatives de compositions au sein d'un format. [RNCP37226BC07]
- RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'œuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés

Contenu du cours :

À partir d'une collecte d'images et de textes réalisés en collaboration avec le projet conduit par Cédric Rossignol Brunet et Florian Veydarier, une initiation au dtop-motion par groupe est proposée. L'animation permet d'expérimenter la composition visuelle au sein d'un format.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours magistraux 1 unité grille et mise en page + 1 unité scénario et story-board, arpentages, pratique en studio vidéo.

Modalités et critères de l'évaluation :

Initiation à la composition sur un médium permettant une multiplicité de tentatives. Présence, implication, prise en compte des retours des enseignant·es sur les projets.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Les Génériques de Saul et Elaine Bass - Blow Up - ARTE, 2020 <https://www.youtube.com/watch?v=Mp0wplToOBY>
- Kidding, Michel Gondry, générique de série, 2018
- Grid Systems in Graphic Design by Josef Muller Brockmann, 1960
<https://fr.scribd.com/document/360582677/grid-systems-in-graphic-design-by-josef-muller-brockmann-pdf>

Leporello (Lise Brosseau / Isal Bayle)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d'heures cours/semestre : 16 demi-journées (64h), semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

- Cours de théorie du design graphique dispensés par Lise Brosseau. L'apport théorique permet la conception d'un leporello explicitant les enjeux d'une période, d'un courant du design graphique. [RNCP37226BC02] [RNCP37226BC06]
- Projet permettant de traverser la découverte et appropriation des fondamentaux de la mise en page sur un support permettant différents formats de lecture (de très petit dans son format plié à très étendu dans son format ouvert) [RNCP37226BC01]

- *Gestion d'un espace de travail, média + Grille (livre affiche dépliant site web), composition en rapport avec un format, rapport texte image, hiérarchie, utilisation de polices de caractères création de signes (picto), gestion de la couleur, maîtrise de l'export, impression et façonnage. [RNCP37226BC07]*

RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés

Contenu du cours :

Le cours prend pour point de départ un format particulier de livre : le leporello. Ce type d'ouvrages reposant sur un principe de pliage en accordéon, sera d'abord rapidement illustré et contextualisé historiquement, avant d'ouvrir sur une réflexion plus large à propos de l'organisation et de la composition qu'il induit. À savoir, la liste, la frise, le déroulé (plus ou moins) chronologique, qui correspondent aussi aux modalités contemporaines d'accès aux contenus sur écran — notamment via le scroll. Dès lors, ce cours sera l'occasion d'interroger les correspondances entre différents médias et supports.

Les séances se structurent selon deux modalités : des apports théoriques sur l'histoire des médias, du design graphique, des représentations du temps et des espaces, parallèlement à la réalisation par les étudiant·es d'un leporello et de sa version sur écran.

Enseignement de l'histoire du design graphique (LB) / Cours d'initiation à Indesign et à la mise en page. Les étudiant·es de premières années sont invité·es à une initiation aux différents rôles du designer graphique tout au long du semestre.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours magistraux, arpentages, cours techniques sur logiciels, tutoriels, séances de correction et de présentation de projets, classe entière et ateliers.

Modalités et critères de l'évaluation :

Découverte et appropriation des fondamentaux de la mise en page sur un support permettant une variété d'échelles (recto-verso, plié, déplié) ; gestion d'un espace de travail, média + Grille, composition en rapport avec un format, rapport texte image, hiérarchie, utilisation de polices de caractères création de signes (picto), gestion de la couleur, maîtrise de l'export, impression et façonnage. Maîtrise de logiciels de dessin vectoriel et de mise en page. Présence, implication, prise en compte des retours des enseignant·es sur les projets.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Sitographie

- <http://problemata.org/fr/> <https://www.centrenationaldugraphisme.fr/> <https://t-y-p-o-g-r-a-p-h-y.org/>
- <https://anothergraphic.org/>
- CHANCOGNE Thierry, « Scripto. Histoire du graphisme avant la modernité.
- Ch. 4. La table, la liste », 2025 [en ligne] <http://www.problemata.org/fr/articles/3663>
- VAN DEURSEN Linda, « Imprint of News — a Visual History of Women Wearing the News », 2024 [en ligne]
- <https://grey-area.cukrarna.art/en/12-2024>
- https://anothergraphic.org/#google_vignette
- <https://www.centrenationaldugraphisme.fr/>
- <https://www.space-invaders.com/flashinvaders/>

Ouvrages

- Robin Kinross, La typographie moderne. Un essai d'histoire critique, Éditions B42, 2012 Pendant la lecture, Gerard Unger, Éditions B42, 2015 <https://www.space-invaders.com/flashinvaders>.

- CAVALLO Guglielmo et CHARTIER Roger (dir.), Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris : Éditions du Seuil, coll. « Points », 2001.
- CHRISTIN Anne-Marie, L'image écrite ou la déraison graphique [2001], Paris : Flammarion, coll. « Champs », 2009.
- HAYLES Katherine, « Comment nous lisons. Lecture rapprochée, hyperlecture, lecture machinique », in Katherine Hayles, Lire et penser en milieux numériques. Attention, récits, technogénèse, trad. de l'angl. par C. Degoutin, Grenoble : UGA Éditions, 2017.
- KINROSS Robin, La typographie moderne. Un essai d'histoire critique [1992], trad. de l'angl. par A. Szidon, Paris : Éditions B42, 2012.
- LANTENOIS Annick (dir.), Lire à l'écran, Paris : Éditions B42, Valence : ÉSAD Grenoble Valence, 2010.
- MANGUEL Alberto, Une histoire de la lecture [2006], trad. de l'angl. par C. Le Bœuf, Arles : Actes Sud, 2024.
- MARGETIC Alexandra et YENDRYS Sean (dir.), Slideshow 1: Linda van Deursen "Image Continuum", Tallinn : Applied Work, 2025.
- REINFURT David, Un *nouveau* programme pour le design graphique [2019], trad. de l'angl. par E. Boyer et C. Pageard, Lyon : Éditions deux-cent-cinq, 2024.
- VANDENDORPE Christian, Du papyrus à l'hypertexte. Essai sur les mutations du texte et de la lecture, Paris : Éditions La Découverte, 1999.
- UNGER Gerard, Pendant la lecture, Paris : Éditions B42, 2015.

Histoire de l'art : l'art agité par le politique (Johanna Renard)

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre : 25 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Découvrir l'histoire de l'art du XXe à aujourd'hui, de manière transnationale, au prisme des relations et des influences réciproques entre l'art et les problématiques politiques et sociales.

Contenu du cours :

Loin d'être un champ isolé et préservé, l'art est constamment traversé et influencé par les questions politiques et sociales qui agitent le monde contemporain. Nous nous intéresserons aux formes d'engagement artistiques et à l'intrication de l'art et du politique à travers l'histoire de l'art du XXe et du XXIe siècles. Nous explorerons comment l'art se saisit de problématiques fondamentales comme celles des inégalités sociales, des oppressions, des conflits armés, des crises écologiques, économiques et sociales, ou encore de la résistance aux idéologies et aux régimes politiques autoritaires. En tant qu'espace de réflexion, de subversion, de résistance et d'opposition, nous verrons comment l'art peut constituer une forme d'action et de transformation.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours magistraux.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et participation active au cours ; rendu plastique et examen écrit en fin de semestre (analyse d'œuvre).

Modalités et critères de rattrapage :

Oral de rattrapage (analyse d'œuvre)

Repères bibliographiques / références :

- Camille de Toledo, Aliocha Imhoff, Kantuta Quiros, Les potentiels du temps : Art et politique
- Katrin Gattinger, Ruses à l'oeuvre. Modes d'agir avec l'art contemporain
- Serge Guilbaut, Comment New-York vola l'idée d'art moderne
- Stéphanie Lemoine, Artivisme : art, action politique et résistance culturelle
- Linda Nochlin, Les politiques de la vision. Art, société et politique au XIXe siècle
- Peggy Phelan et Helena Reckitt(éd.), Art et Féminisme

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d'heures cours/semestre : 20 heures au Semestre 1

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

La création artistique, derrière l'image idéale d'une activité individuelle solitaire, est une pratique sociale. D'une part, la création personnelle est nourrie par d'autres œuvres vues et appréciées. Selon les formes que l'on produit, on s'inscrit dans une histoire, éventuellement un groupe social et/ou une communauté. D'autre part, la création s'adresse à quelqu'un.e, à un public possible. Attribuer à une création personnelle le statut d'œuvre d'art implique de penser sa réception, l'expérience de cet objet par une personne extérieure, dans des conditions d'exposition. Plus cette exposition s'institutionnalise, plus il y a d'acteurs en jeu : commissaires d'expositions, équipes de médiations, mais aussi scénographes, régisseurs, etc. L'art engage une constellation d'acteurs.rices. Comme toute pratique sociale, la création autant que la monstration des œuvres, est traversée par des règles, souvent tacites, et plus ou moins flexibles. La création artistique est pourtant un espace de subversion des normes, et de critique des esthétiques hégémoniques. Pour autant, il ne s'agit pas d'individualisme : la liberté de création s'accompagne de règles, qui telles des règles d'un jeu de société, rendent possible sa dimension sociale.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours magistraux.

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Becker Howard Saul, Les mondes de l'art, trad. Jeanne Bouniort, Champs., Paris, 2017.
- Bourriaud Nicolas, Formes de vie : l'art moderne et l'invention de soi essai, Paris, Denoël, 1999.
- Bourdieu Pierre, Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire, Paris, Editions du Seuil, coll. « Libre examen. Politique », 1992.
- Chateau Dominique, L'art comme fait social total, Paris Montréal, l'Harmattan, coll. « L'art en bref », 1998.
- Dickie George, Art and the Aesthetics. An institutional Analysis, Cornell Univ Press, 1974.
- Gell Alfred, L'art et ses agents: une théorie anthropologique, trad. Sophie Renaut et trad. Olivier Renaut, les Presses du réel, Dijon, coll. « Fabula », 2009.
- Heinich Nathalie, Le triple jeu de l'art contemporain: sociologie des arts plastiques, Les Ed. de Minuit, Paris, coll. « Paradoxe », 1998.
- Huizinga Johan, Homo ludens: essai sur la fonction sociale du jeu, trad. Cécile Seresia, Gallimard, coll. « Collection Tel », 1988.
- Macé Marielle, Styles: critique de nos formes de vie, Gallimard, Paris, coll. « NRF essais », 2016.
- Rancière Jacques, Malaise dans l'esthétique, Galilée, Paris, coll. « La philosophie en effet », 2004.
- Rancière Jacques, Le partage du sensible : esthétique et politique, Fabrique : Diffusion Les Belles Lettres, Paris, 2000.
- Roman Mathilde, Habiter l'exposition : l'artiste et la scénographie, Paris, Manuella éditions, 2020.

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d'heures cours/semestre : 21 heures au Semestre 1

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

In Real Life (Isabella Outon)

Option, année : Première année (corps commun), semestres 1 et 2

Nombre d'heures cours/semestre : 16 heures au Semestre 1 et 20 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Approfondir leur compréhension des réalités professionnelles des artistes et des designers graphiques à l'échelle internationale.

Consolider leur niveau d'anglais, quel que soit leur niveau d'entrée, afin d'entamer la deuxième année avec les outils linguistiques nécessaires pour parler de leur travail, interagir en contexte professionnel et aborder les grands courants de l'art et du design, contemporains.

Acquérir un vocabulaire technique et spécialisé lié à leur domaine de pratique.

Maîtriser les fondamentaux de la communication orale en anglais : poser des questions, y répondre, interagir dans des échanges variés.

Participer à, ou animer, un entretien professionnel, une table ronde ou une conférence.

Analyser, commenter et situer des œuvres, des expositions ou des événements artistiques, et relier ces éléments à leur propre démarche.

Présenter leur travail personnel de façon structurée et pertinente.

Comprendre et mettre en œuvre les principes d'organisation et de présentation d'une exposition.

Contenu du cours :

Cours uniquement en anglais en demi-groupe et sous-groupes

Tous les documents et mails d'information sur le contenu et les cours sont rédigés en anglais. Les cours reposent sur une méthode communicative et une approche actionnelle, favorisant l'interaction orale et l'usage de la langue dans des situations concrètes.

Les activités proposées visent à développer l'autonomie langagière des étudiants à travers des projets, des jeux de rôles, des présentations orales, et des échanges en petits groupes. L'objectif est d'encourager une prise de parole régulière en anglais, en lien avec les projets actuels des étudiants et leur éventuel futur domaine professionnel.

L'enseignement s'appuie sur des supports authentiques et visuels (vidéos, extraits d'interviews d'artistes, portfolio, documents d'exposition) emmené par les étudiant.e.s pour favoriser l'expression et la compréhension. Les étudiant.e.s sont amené.e.s à décrire leur travail artistique, présenter un.e artiste de référence, ou commenter une œuvre, afin de renforcer leur vocabulaire spécifique et leur aisance à l'oral. Une place importante est donnée aux productions personnelles et aux échanges sur la pratique artistique.

Les séances sont conçues selon une pédagogie différenciée, afin de s'adapter à la diversité des niveaux d'anglais. Des activités en binômes ou en petits groupes permettent un apprentissage collaboratif, où les étudiants s'entraident et progressent ensemble pour progresser vers une dynamique de groupe bienveillante et participative.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

L'accent est mis sur la communication orale (compréhension et expression), professionnel. Des activités de reformulation, de jeu de rôle, et de présentation orale sont régulièrement

prises en place pour permettre aux étudiants de gagner en fluidité et en confiance à l’oral.

Modalités et critères de l’évaluation :

Assiduité – Présence

Participation – Progrès à l’oral en fonction du niveau propre à l’étudiant·e en début d’année

Rendus en fin de semestre – Réalisation d’un vidéo tuto

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Podcasts

The Art Angle – Artnet News

Design Matters – Debbie Millman

99% Invisible – Roman Mars

The Great Women Artists – Katy Hessel

The Black Art Podcast – Darin B.

Newsletters

The Art Newspaper

Contemporary Art

Daily

Hyperallergic

Artsy

Dezeen

Artnet News

Recherches - Carnet

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d’heures cours/semestre : en fonction du travail personnel de l’étudiant

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Présenter dans un carnet l’état de ses réflexions, de ses recherches, de ses découvertes, les références repérées (lecture, rencontres...) et ses notes de travail.

Contenu du cours :

Tenir un carnet de bord, c’est faire des dessins ou des croquis de formes et d’idées, c’est prendre des notes de son parcours et de ses rencontres, et c’est mettre en relation expérimentations, travaux préparatoires et documentation. Ce carnet, dans lequel il est conseillé de recourir aux différentes ressources du dessin, s’inscrit dans la continuité de ce qu’un étudiant·e constituera tout au long de son parcours.

Méthode d’enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail aussi bien en atelier, qu’au cours de visites ou de déplacements.

Modalités et critères de l’évaluation :

Capacité à relever ses intérêts, ses motivations et ses choix, et à les notifier avec discernement.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Travaux - Accrochage

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d’heures cours/semestre : en fonction du travail personnel de l’étudiant

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Sensibilisation à l’accrochage comme pratique et réflexion collective autour de cette expé-

rience.

Contenu du cours :

Explorer, tester, prendre conscience des possibilités offertes par un accrochage. Penser ensemble les formes de son travail, les imaginer dans l’espace, réaliser des mises en scène pour les partager.

Méthode d’enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours, films, lectures, visites d’expositions, etc.

Modalités et critères de l’évaluation :

Lisibilité et diversité dans les travaux montrés et capacité de les mettre en relation entre eux dans l’espace et par la parole.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Manuel en ligne / code (Alexis Chazard)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d’heures cours/semestre : 28 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Interroger les limites des contenus habituellement présents sur Internet. Élaborer un contenu original susceptible d’y être publié. Apprendre HTML ainsi que des rudiments de CSS pour publier le contenu précédemment développé.

Contenu du cours :

Du web on se fait communément l’image qu’il est infini, que l’on peut tout y trouver. On l’imagine ouvert et multiple, ramifié à l’extrême, on s’y perd volontiers. Antibibliothèque, antirangement, il apparaît comme l’horizontalité suprême du savoir... En est-on bien sûr ? Et si de subtiles forces contraignent en fait pensée et savoir à s’y présenter sous ce fard séduisant alors que contenus et idées ne se révèlent pas si accessibles qu’on voudrait le croire, voire se retrouvent filtrés, agencés, distribués... Nous sommes pourtant conscients d’avoir affaire à des systèmes qui organisent la visibilité des messages. Pourquoi oublions-nous si facilement cet aspect ? Quelles forces nous y conduisent ?

Méthode d’enseignement et lien avec invités/intervenants :

Théorique et pratique

Modalités et critères de l’évaluation :

Implication et assiduité : 1° suivi des cours 2° mise en œuvre du sujet 3° production de pages web

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références : -

Made In By For (Franck David)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d’heures cours/semestre : 56 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

À travers les moyens nécessaires (techniques, conceptuels, etc.) à la réalisation de projets, clarifier ou mettre en forme des méthodes de travail structurantes pour l’étudiant·e.

Contenu du cours :

L’apprentissage de changements de points de vue, de la prise de distance ou encore l’éveil de la curiosité en seront les outils fondamentaux. Un énoncé sera proposé comme point de départ à la réflexion, à titre d’exemple et en vue d’en clarifier les questions soulevées, appuyé par des références (prenant des formes diverses : projection vidéo, diapositives, livres et surtout conversationnelles).

Sont donnés des sujets collectifs. Ils font l’objet de suivis individuels jusqu’au moment du

rendu.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail en atelier.

Modalités et critères de l'évaluation :

Capacité à répondre aux exercices demandés en mettant en avant de manière synthétique, à la fois un imaginaire, la compréhension des outils et médiums employés et l'observation du monde qui nous entoure.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Objet multiple / objet édité (Fabrice Beslot)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d'heures cours/semestre : 21 heures au semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Acquisition d'une méthodologie de travail des pratiques éditoriales autour de la question du multiple. Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans d'histoire de l'art et art contemporain pour documenter le sujet et le développement. Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production. Développer une argumentation formelle et critique. Réalisation d'un multiple en micro-édition, entre 2 et 10 exemplaires.

Contenu du cours :

Objets multiples – A partir de l'entretien de Joseph Beuys et de Dominique Tonneau – pourquoi faites-vous des multiples ? Au éd : Gourcuff Gradenigo 2007. Les étudiant.e.s doivent élaborer un projet éditorial, qui leur permettra d'acquérir une méthodologie de travail. Ils esquisseront un projet qui pourra être multiformes autour d'objets multiples. Ils devront échauffer, concevoir et étudier la faisabilité de leurs projets et le sens à travers des expérimentations afin de proposer des maquettes pour valider la production (BAT) de ces objets multiples. Pour cela les étudiant.es pourront s'appuyer sur les ateliers, d'impression, de volume, le studio audiovisuel qui sont riches, variés en équipements et propices à favoriser l'inventivité, le questionnement, l'acquisition des bases nécessaires à l'approche progressive d'un travail personnel. Renforcer l'apprentissage éditorial, à travers ce sujet, objets multiples, qui leur est singulier et voir expérimental. A la fin du semestre, chaque étudiant.e est en mesure de présenter un multiple selon ses choix et d'en comprendre les enjeux, entre la production et la diffusion.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Les ateliers d'impression et de volume favorisent l'apprentissage et l'inventivité pour mener vers l'acquisition des bases nécessaires à l'approche progressive d'un travail éditorial personnel par le questionnement et l'expérimentation. Cours de pratiques.

Modalités et critères de l'évaluation :

Sur la dynamique et les découvertes effectuées lors du premier semestre. Les étudiants réaliseront des propositions au regard des travaux de recherche menés lors du premier semestre. Le suivi sera la préoccupation essentielle à travers l'engagement de nos échanges. La mise en forme et la mise en œuvre de leurs propositions seront questionnées jusqu'à la réalisation. Présence, participation et qualité de l'investissement. Qualités des réalisation plastique, épreuve pratique et évaluation continue.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- *BEUYS : Pourquoi faites-vous des multiples ? Au éd : Gourcuff Gradenigo 2007, Galerie Du Multiple...17, rue Saint – Gilles 75003 Paris, Galerie 8+4 , 13 rue d'Alexandrie , 75002 Paris.*
- *La bibliothèque des multiples – OCTOPUS – Coopérative des arts et de la culture – Paris*

- *L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique – 1935 – Walter Benjamin*

Initiation à la photographie (Marine Leleu)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d'heures cours/semestre : 36 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Vox Phyz/ Nocturne (Mélanie Kenyon)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d'heures cours/semestre : 48 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Reconnaître et s'approprier sa voix, seul.e, en la situant et en la mêlant aussi à celles des autres et/ou aux sons alentour, pour permettre un ancrage en soi et une connexion vitale avec l'environnement direct.

Contenu du cours :

Prise de conscience et d'expérimentation de sa force de présence, gestes, respirations et postures avec les rythmes, mouvements et déplacements associés pour sentir les différents niveaux possibles dans un espace donné, intérieur ou extérieur. Création d'une performance pour la Nocturne Etudiante prévue le 2 avril 2026 au musée des Beaux Arts et d'Archaeologie de Valence. Titre provisoire : "CONTIGUITÉS". Deuxième volet du travail commencé en 2024, suite à la performance "Tuilages" présentée par la 1ère année à la Nocturne étudiante du 20 février 2025. Ce projet permet aux étudiants dès leur première année à l'ESAD, de se confronter à des conditions concrètes de conception et de réalisation d'une pièce au sein d'un lieu culturel et avec une équipe artistique extérieure à l'école. Production d'une édition modeste (fanzine) regroupant les propositions, images et textes issus de la nocturne.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours en groupe entier. Tous les documents et emails d'information sur le contenu et les cours sont rédigés en anglais. Projet multi-lingues « vivantes », voix percussives – taking your voice for a walk. Ecritures multilingues, langues inventées : documents de formes et de nature variées : notations, partitions, instructions, éventuellement pièces audio/vidéo. Lectures en itinérance de textes créés à partir des écritures originales des étudiant.e.s et 'found text', mise en voix dans des lieux attendus et inattendus dans et hors les murs de l'école, devant un auditoire ou pour un enregistrement. Etude et écoute de divers documents écrits et audio-visuels. Présentations et mise en voix.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu, rendus à des dates précises au cours et en fin de semestre. Assiduité et prise d'initiative, indépendance dans les méthodes de recherche. Évaluation de la manière d'employer les sources à bon escient en lien avec le travail et plus largement le/les projets de l'étudiant.e. Progrès à l'oral et à l'écrit en fonction du niveau propre à l'étudiant.e en début de l'année

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Albums Meredith Monk « Songs from the Hill/Tablet » 1979 « Dolmen Music » 1981 "Turtle Dreams" 1983 Livres « Conversations with Meredith Monk » par Bonnie Marranca PAJ Publications Performance Ideas Augusto Boal « Games for Actors and non-Actors » Jody Pou « I thought j'irai en bloom » "140 Artists' Ideas for Planet Earth" 2021 Serpentine Galleries,

London Penguin Books Lori Waxman « Keep Walking Intently The Ambulatory Art of the Surrealists, the Situationist International, and Fluxus » Sternberg Press 2017 Ursula K. Le Guin « The Carrier Bag Theory of Fiction » introduced by Donna Haraway 2019 by Ignota « Quantum Listening » PAULINE OLIVEROS introduction par IONE. Foreward by LAURIE ANDERSON Terra Ignota 2022 Artistes Jorge Parente >> Voice and Body – The Body Alphabet, The Way of The Voice, method de Zygmunt Molik, Laboratoire de Théâtre Jerzy Grotowski. Anna Holveck <https://cargocollective.com/annaholveck> >> “I will make it”, “A Voix Off”, “And if that mocking bird don’t sing”, “Variations pour souterrains”, “Concerto pour une halle d’entrée”, “Plus tu cries moins tu entends”, “En une expiration”.... Gaëlle Bourges “(La Bande à) Laura” 2023 <https://www.youtube.com/watch?v=FaOAmcpDH2c> Vidéos – art sonore Fatima Miranda « Desasosiego » et « Palmsiesta » <https://fatima-miranda.com/en/works/artesonado/as-videos/> Pablo’s Eye et d’autres sources audiovisuelles « Tentative d’épuisement d’un lieu parisien » basé sur le livre du même nom de Georges Perec » 1974 Théâtre « Art » par Yasmina Reza 1994 Samuel Beckett Quator

Accrochage et présentation des travaux

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d’heures cours/semestre : En fonction du travail personnel de l’étudiant

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Sensibilisation à l’accrochage comme pratique et réflexion collective autour de cette expérience.

Contenu du cours :

Explorer, tester, prendre conscience des possibilités offertes par un accrochage. Penser ensemble les formes de son travail, les imaginer dans l’espace, réaliser des mises en scène pour les partager.

Méthode d’enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours, films, lectures, visites d’expositions, etc.

Modalités et critères de l’évaluation :

Lisibilité et diversité dans les travaux montrés et capacité de les mettre en relation entre eux dans l’espace et par la parole.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Carnet de bord

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d’heures cours/semestre : En fonction du travail personnel de l’étudiant

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

L’étudiant.e note, restitue et synthétise un ensemble de rencontres culturelles qui pourront faire référence, et ainsi être mises en relation avec sa pratique.

Contenu du cours :

Le carnet de bord vise à la constitution d’une culture générale, artistique, graphique et théorique personnelle. Au-delà d’une simple succession de prises de notes, il relate d’une manière précise et détaillée des rencontres culturelles que l’étudiant.e fait hors et dans l’école, qu’il s’agisse de films, musiques, son, lectures, ou visites d’expositions. Ce document synthétise par assemblage la restitution de ces pérégrinations au cours du cursus, des travaux que mène l’étudiant.e. Écriture manuelle ou dactylographiée, schémas, images, dessins, documents, reproductions, collages, citations, extraits, sources, collections, etc. en sont les possibles ingrédients.

Méthode d’enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail personnel à partir des cours, films, musiques, son, lectures, visites d’expositions, etc.

Modalités et critères de l’évaluation :

Création d’un carnet qui, par sa lisibilité, la diversité et la nature des sources présentes, la mise en relation avec les travaux, doit trouver sa place dans la session de crédits où il est présenté. Il pourra servir à la discussion ou aider à présenter l’évolution de certains projets.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Orientation

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d’heures cours/semestre : Première année (corps commun), semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Afin de déterminer au mieux la poursuite du cursus universitaire au sein de l’établissement, il est nécessaire de choisir une des deux options proposée dans celui-ci, Art ou Design Graphique.

Ce choix se fait en concertation avec le jury présent aux examens de crédits de fin de semestre (S2) lors de la commission d’orientation qui se tient au lendemain des examens S2.

Contenu du cours :

Ce jury de la commission d’orientation est le même qu’aux crédits, constitué de deux enseignant.e.s de l’option Art et de deux enseignant.e.s de l’option Design Graphique.

Méthode d’enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l’évaluation :

Il est évalué dans cet entretien, la qualité du projet de l’étudiant.e, dans sa compréhension des enjeux des deux options, de la cohérence de son choix, et la pertinence du projet imaginé pour l’année suivante. L’obtention de 59 crédits sur l’année est nécessaire pour être reçu.e à la commission d’orientation mais ne gage pas de fait l’entrée en Art2 ou DG2, seule l’obtention du crédit de la commission d’orientation le permet.

Modalités et critères de rattrapage : non rattrapable.

Repères bibliographiques / références :

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE ART 2,3,4 et 5

ANNÉE 2 - Option art

L’organisation de la phase programme, et particulièrement du semestre 3, doit permettre la consolidation des enseignements fondamentaux reçus en année 1 et le commencement d’une pratique qui tiendra compte des problématiques et des enjeux de l’art contemporain. Il est donc important pour l’étudiant de s’impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux voyages et aux visites d’expositions.

Tous les cours et ateliers sont obligatoires. Au cours de ce semestre, l’ensemble des enseignements pratiques, théoriques et techniques est structuré autour de 4 modules. Ces Modules sont pensés comme des lieux, des interfaces de rencontres pluridisciplinaires qui doivent permettre à l’étudiant.e de penser sa pratique au-delà d’un médium spécifique. Les enseignements pratiques d’ateliers ou bien ceux plus théoriques ne sont pas forcément séparés, l’on pense en médium comme l’on fabrique avec la pensée, la culture et l’histoire. De même, l’on fabrique une image en peinture, en cinéma, en dessin, en histoire... Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d’espaces d’échanges et de croisements qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d’interrogations plus larges. Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. Ces enseignements croisés n’en seront pas moins nourris par des cours pratiques dispensés par les enseignant.e.s. L’évaluation se fondera donc à la fois à partir des réponses données à ses cours pratiques et par leur inscription dans les questionnements soulevés par les modules. Au début du semestre, chaque étudiant.e travaille sur les projets proposés par des enseignant.e.s en lien avec les Modules. Il.elle suit obligatoirement les séances programmées et animées par les enseignant.e.s. Les premières semaines sont consacrées au démarrage du travail de recherche et de mise en forme, les enseignant.e.s assurant le suivi du travail. Tout au long du semestre, l’étudiant.e présentera l’évolution de ses travaux.

L’étudiant de l’année 2 doit commencer à faire des stages, afin de les continuer au semestre 5 et les valider au semestre 6.

Liste des unités d’enseignements

SEMESTRES 3/4

- UE1 : Méthodologie, techniques et Mises en Œuvre – 16 ECTS / 14 ECTS
- UE2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère – 8 ECTS / 8 ECTS
- UE3 : Recherches et Expérimentations – 2 ECTS / 4 ECTS
- UE4 : Bilan – 4 ECTS / 4 ECTS

SEMESTRE 3

- UE1 Méthodologie, techniques et mises en œuvre - 16 crédits**
 - Outils numériques : apprendre à écouter (P. Estienne)
 - Les gestes et la parole (F. Lazar)
 - Livres le livre (F. Beslot)
 - Peinture (G. Gross)
 - Pericoco (S. Reyes)
 - Installation et récits (Y. Perlman)
 - Faire parler l’image (D. Inkster, F. Lazar, M. Leleu)

Made In By For (F. David)
Rendez-vous individuels
Workshops

- UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 8 crédits**
 - Esthétique inclusive (T. Domenech)
 - Prendre le regard (J. Renard)
 - Perfect Pitch - The Great Learning (M. Kenyon)
 - In Real Life (I. Oulton)
- UE3 Recherches et expérimentations - 2 crédits**
 - Atelier de recherches et d’expérimentations
 - Carnet de bord
- UE4 Bilan - 4 crédits**
 - Émergence des recherches
 - Présentation formelle et critique de l’entretien

SEMESTRE 4

- UE1 Méthodologie, techniques et mises en œuvre - 14 crédits**
 - Outils numériques : apprendre à écouter. (P. Estienne)
 - Pérégrinations (P. Estienne et M. Kenyon)
 - Les gestes et la parole (F. Lazar) - projet vidéo
 - Livres le livre (F. Beslot)
 - Peinture (G. Gross)
 - Dessin plasticien (S. Reyes)
 - Faire parler l’image (D. Inkster, F. Lazar, M. Leleu)
 - Installation et récits (Y. Perlman)
 - Rendez-vous individuels
- UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 8 crédits**
 - L’Histoire est un herbier (D. Inkster)
 - Esthétique inclusive (T. Domenech)
 - Perfect Pitch (M. Kenyon)
 - In real life (I. Oulton)
- UE3 Recherches et expérimentations - 4 crédits**
 - Ateliers de recherche et d’expérimentation
 - Carnet de bord
- UE4 Bilan - 4 crédits**
 - Émergence des recherches personnelles
 - Présentation formelle et critique

ANNÉE 3 - Option art

L'organisation du semestre 5 doit favoriser la poursuite d'une pratique et d'une réflexion critiques qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier. Tout au long de ce semestre, il développe un travail pluridisciplinaire et affirme un engagement fort dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions.

Au cours de ce semestre, l'ensemble des enseignements pratiques, théoriques et techniques est structuré autour des Mobiles Parlés et des Rendez-vous individuels, doivent être pris avec les professeurs pour suivre l'avancement des travaux.

L'étudiant de l'année 3 doit obligatoirement faire, ou avoir fait un stage d'au moins deux semaines, auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel : attention, il doit être approuvé par le.a coordinateur.ice d'année. Un rapport doit être rédigé et rendu avant le mois de juin (fin du semestre 6). Ce stage sera validé par l'obtention de crédits.

Le séjour à l'étranger, que chaque étudiant effectuera au semestre 8 de l'année 4, se prépare et se négocie au cours des semestres 5 et 6. Cette préparation débute par une réunion d'information. Elle se structure en deux temps :
– écriture d'un projet qui oblige l'étudiant non seulement à décrire et à documenter ses choix, mais également à les identifier, les préciser et les justifier. Un portfolio, en langue étrangère, accompagnera ce projet. Ces deux documents seront validés à l'examen du semestre ;
– soutenance de ce projet devant une commission de mobilité, composée du directeur, des coordinateur.ice.s d'année et du responsable des mobilités internationales, qui évalue l'intérêt des motivations et des choix, des moyens et des fins, des intentions et des objectifs.

Des ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et des Workshops sont proposés : chacun doit en choisir deux à partir d'une liste et d'un descriptif détaillé, et s'y inscrire en début de semestre.

L'organisation du semestre 6 de la phase programme doit favoriser la poursuite d'une pratique et d'une réflexion critiques qui tiendront compte des problématiques et des enjeux de l'art contemporain. Il est donc important pour l'étudiant de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et dans le travail en atelier.

Tout au long de ce semestre, il développe un travail pluridisciplinaire et affirme un engagement fort dans ses recherches. Cela implique une présence régulière dans les ateliers et dans les cours, et une participation active aux conférences, aux voyages et aux visites d'expositions.

LISTE DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENTS

SEMESTRES 5

UE1 : Méthodologie, techniques et Mises en Œuvre – 12 ECTS
UE2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère – 8 ECTS
UE3 : Recherches personnelles plastiques – 6 ECTS
UE4 : Bilan – 4 ECTS

SEMESTRES 6

UE1 : Méthodologie, techniques et Mises en Œuvre – 4 ECTS
UE2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère – 5 ECTS

UE3 : Recherches personnelles plastiques – 4 ECTS
UE4 : Diplôme (DNA) – 15 ECTS
UE5 : Stage – 2 ECTS

SEMESTRE 5

UE1 Méthodologie, techniques et mises en œuvre - 12 crédits

Évolution des recherches
Dispositif de monstration
«ARC - Ateliers de Recherche et de Création»

UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 8 crédits

Vivre avec le trouble (J. Renard)
Séminaire Les voies du fascisme (J. Renard et D. Inkster)
In real life (I. Oulton)

UE3 Recherches personnelles plastiques - 6 crédits

Mise en œuvre des recherches plastiques
Mise en espace et en formes

UE4 Bilan - 4 crédits

Suivis individuels et collectifs
Engagement et investissement

SEMESTRE 6

UE1 Méthodologie, techniques et mises en œuvre - 4 crédits

«ARC - Ateliers de Recherche et de Création»
Dispositif de monstration

UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 5 crédits

Vivre avec le trouble (J. Renard)
Séminaire Les voies du fascisme (J. Renard et D. Inkster)
B.E.A.M. (M. Kenyon)

UE3 Recherches personnelles plastiques - 4 crédits

Mise en œuvre des recherches personnelles plastiques
Présentation formelle et critique
Suivi et analyse par l'équipe pédagogique

UE4 Diplôme - 15 crédits

Diplôme National d'Art

UE5 Stage - 2 crédits

Rapport de stage

DEUXIÈME CYCLE - OPTION ART, MENTION POROSITÉ DES MONDES

Pour son deuxième cycle, l'option Art de l'École Supérieure d'Art et Design •Valence favorise un lieu de découvertes, de rencontres, et d'apprentissages traversé par l'actualité des arts et du monde. L'objectif de la mention est d'explorer et de questionner la porosité des

mondes, de la concevoir en actes et en formes, à travers les plus vastes formes d'expression : peinture, dessin, volume, performance, photographie, son, vidéo, installation et écriture. ARC (Ateliers de Recherche et de Création), workshops, séminaires, formation à l'étranger (Mobilité Internationale obligatoire au semestre 8), expérimentations individuelles et collectives assurent à chaque étudiant.e une expérience créative, d'un « pouvoir-faire » et d'un « vouloir-être », rester en prise avec des questionnements qui mettent à l'épreuve et nourrissent les pratiques artistiques contemporaines. En allant à la rencontre des personnes engagées à faire vivre l'art dans les mondes : ruraux, urbains, imaginaires, virtuels etc., la pratique artistique est pensée comme une expérience de terrain, un engagement social, de façon inhérente à aux recherches plastiques et intellectuelles. Des problématiques écologiques aux enjeux politiques et culturels, des questions du corps aux enjeux subjectifs, sociétaux et de genre, des expérimentations pédagogiques à l'exploration des potentialités transdisciplinaires, la mention propose ainsi la traversée d'une pluralité de mondes dans l'art. / axe pédagogies horizontales Dans la filiation des pédagogies critiques, cet axe explore des pratiques hybrides entre art et pédagogie. L'objectif est de questionner les dynamiques de pouvoir dans l'enseignement et de mobiliser des espaces pédagogiques privilégiant l'horizontalité, l'écoute, l'autonomie, et la liberté (formulées notamment par Paulo Freire, bell hooks ou encore Pablo Helguera). Il s'agit d'encourager une prise de responsabilités à l'exemple de l'atelier peinture autogéré dans lequel les étudiant.e.s gèrent les stocks, les commandes et le ménage. Dans l'atelier de recherche et de création "tout le monde sait écrire", les étudiant.e.s mettent en pratique l'autogestion, de la co-construction de leur propre cahier des charges avec les enseignant.e.s, en passant par la gestion et l'organisation de workshops. Par ailleurs, plusieurs cours théoriques sont conçus sur le modèle de partage horizontal de connaissance, à travers des enquêtes collectives ou inspiré par les pratiques d'éducation populaire et de partage de savoirs militants. L'autogestion fertilise et donne naissance à des initiatives professionnalisantes conduites par les étudiant.e.s dans la continuité et la suite de l'école. Les plus courantes sont des projets d'activités pédagogiques, de programmations artistiques, de résidences d'artistes, montées sous le statut de coopératives ou d'associations. / axe nouer, guérir, allier : écologies, arts et sociétés / Cet axe met en réflexion et en pratique la crise écologique et climatique à laquelle se confrontent les sociétés contemporaines. L'art y est envisagé comme une pratique sociale et politique autant qu'esthétique, afin d'imaginer et de créer d'autre(s) monde(s) possible(s). Face à l'urgence de notre temps, il s'agit de dialoguer avec des théoricien.ne.s et des artistes qui s'emparent de l'écologie en démantelant les récits majoritaires sur la nature et en nourrissant des modalités d'actions à la fois politiques et créatives. En maillant étroitement théorie, pratique et imaginaire, cet axe entremêle des formes expérimentales de savoir, de spéculation, d'action et de création. Comment faire-avec, devenir-avec, composer-avec l'effondrement des systèmes écologiques ? Avec l'exploration de textes, d'œuvres et d'observation de terrain, il s'agit de réfléchir à la configuration de nouveaux possibles. En ce sens, les écologies critiques, plus particulièrement féministes, queers et décoloniales, sont mobilisées pour penser d'autres généalogies et de nouvelles alliances. Surtout, cet axe œuvre en dialogue avec les nombreuses actions écologiques locales, notamment sur le territoire drômois. Ces explorations et ces réflexions sont portées de manière privilégiée dans l'atelier de recherche et de création Weather report. / axe affects, corps et subjectivités / Cet axe offre un cadre de création et de réflexion aux approches artistiques informées par les questions de genre, de race, de sexualité et de classes sociales. Envisageant l'art comme un espace d'engagement et de transformation du social, il s'agit de mettre l'accent sur la notion de subjectivités, entre le je et le nous. Rassemblant les approches performatives, picturales, visuelles, sonores et textuelles, l'axe interroge les normes et les représentations de l'intime, du corps et des émotions à la lumière des pratiques et des pensées féministes, queers et postcoloniales. S'écarter des codes hégémoniques des représentations, l'axe ouvre le champ aux potentialités sensibles, corporelles, personnelles et politiques dans la création. Il permet également d'interroger l'histoire de l'art, l'esthétique et l'histoire des idées à l'aune des discriminations et des effacements qui touchent les mino-

rités politiques dont on n'entend pas les voix, les corps des marges. En lien avec les enjeux sociaux contemporains, cet axe analyse l'opérativité inter et transdisciplinaire, questionne l'espace de l'art dans la sphère publique et ouvre à des partenariats avec les associations locales, dans le domaine de l'éducation populaire et de la lutte contre les discriminations, mais aussi avec des structures nationales et internationales. / axe poly-écritures / Cet axe explore conjointement les modalités de création et de circulation des pratiques et des œuvres. On interroge les formats de monstration, de mise en partage et de diffusion des œuvres d'art. Adoptant les formes d'écritures comme passerelles entre plusieurs champs artistiques au sein de notre école, le film, le son, l'édition, la peinture ou encore la performance, l'axe met en jeu la porosité des arts. A l'image de la choré-graphie, à savoir l'écriture du mouvement, écrire ne se limite pas au "texte". Le mot « écrire » est entendu ici au sens de traversées et de tracés d'une multiplicité de formats et de diffusions : exposition, édition, distribution (film) et les passages entre les uns et les autres. L'axe travaille des modes d'édition élargis, du son au geste, du mot à l'image, en encourageant les expérimentations, notamment dans l'exercice du mémoire à partir de la quatrième année. Autant de propositions articulées à travers les ateliers de recherche et de création parmi lesquelles : l'écriture sonore, ses supports et sa diffusion (Le mur du son); la critique de l'autorité de la peinture, comme outil, ou comme histoire des représentations (L'atelier peinture autogestion); l'écriture de l'archive et de l'exposition du fonds des estampes de l'école (Toucher le fonds); l'écriture du film à travers le montage (On monte) ou encore l'édition d'une « gazette » (Mille feuilles) multiforme et multilingue, née d'une collaboration avec les habitants de Fontbarlettes, quartier au cœur duquel l'école se situe depuis 1995.

ANNÉE 4 - Option art, mention Porosité des Mondes

L'organisation de la phase projet vise à offrir une formation pratique et théorique de haut niveau – un prolongement professionnel et pluridisciplinaire des recherches personnelles menées au cours des semestres 3 à 6 – afin de donner à chaque étudiant les moyens d'une maîtrise assurée et assumée de ce qui travaille ses projets et ses recherches. Pour cela, les 4 semestres de cette phase ambitionnent de créer une interaction entre les pratiques et les théories contemporaines et d'encourager la maîtrise et la production d'outils méthodologiques de création et de recherche, c'est-à-dire de permettre à l'étudiant d'édifier en quelque sorte un lieu pluridisciplinaire de création et de réflexions critiques.

Les enseignements pratiques d'ateliers ou bien ceux plus théoriques ne sont pas forcément séparés. Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d'espaces d'échanges et de pluridisciplinarités qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d'interrogations plus larges. Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. et ponctuellement soutenus par des intervenant.e-s au sein des Arc et workshops proposés.

L'étudiant.e de la phase Projet doit faire un voyage de mobilité au cours du semestre 8, auprès d'un artiste ou d'une structure artistique (école d'art, centre d'art, musée...) qui fait l'objet d'une recherche et validation encadrée par Melanie Kenyon et Raphaëlle Gondry, co-responsables des relations internationales. La mobilité s'étend d'une durée de 1 à 5 mois maximum, et sera validé au semestre 8.

Le semestre 8 est consacré aux mobilités internationales : dans notre école, les stages et semestres réalisés dans une école d'art à l'étranger se font tous sur cette période. Pour autant, un suivi pédagogique continu est garanti avec son équipe pédagogique de Valence, principalement pour son suivi de rédaction de mémoire. L'étudiant.e se voit attribuer 2 tuteurs. rices enseignant.e.s qui l'accompagneront tout au long du semestre pour faire progresser la recherche et l'écriture.

LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS

SEMESTRES 7 ET 8

UE1 : Initiation à la recherche – Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts – 9 ECTS
UE2 : Projet plastique – prospective, méthodologie, production – 20 ECTS
UE3 : Langue étrangère – 1 ECTS

ANNÉE 5 - Option art, mention Porosité des Mondes

L’organisation de l’année 5 vise à donner à l’étudiant les moyens de finaliser pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les moyens d’acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaires pour revendiquer d’une manière précise tout ce qui fonde l’ensemble de ses recherches et de ses productions. Pour cela, le semestre 9 ambitionne de fournir à chaque étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront de parfaire son projet. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de recherche est donc fortement encouragée. À côté du développement soutenu de ses recherches et de son projet personnel, l’étudiant poursuivra et achèvera la rédaction de son mémoire.

Les enseignements seront donc amenés à être croisés, comme faisant partie d’espaces d’échanges et de pluridisciplinarités qui éclaireront les potentielles questions spécifiques des médiums par ces champs d’interrogations plus larges. Ils sont dirigés et animés par plusieurs enseignant.e.s. et ponctuellement soutenus par des intervenant-e-s au sein des Arc et workshops proposés. Les étudiants sont invités à suivre les ARC (Atelier de Recherche et de Création) et les Workshops proposés aux étudiants des années 2 à 5. Ces ARC (Ateliers de Recherche et de Création) et ces Workshops sont logés au sein des modules et viennent travailler les problématiques qui y sont développées : chacun-e doit en choisir deux à partir d’une liste et d’un descriptif détaillé (chacun de ceux choisis doivent l’être dans un module différent), et s’y inscrire en début de semestre. Ils seront validés à l’examen du semestre 9. L’organisation du semestre 10 vise à donner à l’étudiant les moyens de finaliser pratiquement, plastiquement et théoriquement son projet. Elle doit lui donner les moyens d’acquérir et de maîtriser les outils méthodologiques nécessaires pour revendiquer d’une manière précise tout ce qui fonde l’ensemble de ses recherches et de ses productions. Pour cela, ce dernier semestre ambitionne de fournir à chaque étudiant les conditions matérielles et intellectuelles, pratiques et théoriques, qui lui permettront de se présenter sereinement devant un jury et d’y soutenir avec conviction son mémoire et son travail plastique. La maîtrise des outils méthodologiques de création et de recherche est donc fortement encouragée. À côté de la finalisation de ses recherches et de son projet personnel, l’étudiant achèvera la rédaction de son mémoire, le mettra en forme et le soutiendra devant un jury.

LISTE DES UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS

SEMESTRE 9

UE1 : Méthodologie de la recherche, dont suivi de mémoire – 20 ECTS
UE2 : Mise en forme du projet personnel – 10 ECTS

SEMESTRE 10

UE1 : Épreuves du diplôme – 30 ECTS

DESCRIPTIFS DES COURS ART 2, 3 , 4 et 5

Outils numériques : apprendre à écouter (P. Estienne)

Option, année : Art 2, Semestre 3
Nombre d’heures cours/semestre :
Objectifs du cours et compétences mobilisées :
Utilisation « intelligente » des outils numériques tels que Chat GPT, Google, DeepL
Contenu du cours :
Présentation croisée des étudiant·e·s à travers leur travail
Établir une liste de mots-clés
Révision du vocabulaire à travers des séances de brainstorming
Écriture d’un court texte sur le travail d’un·e pair à partir de mots-clés attribués
Échange et analyse de textes (bons et mauvais exemples de lettres et CV)
Constitution d’un lexique personnel lié à la présentation de soi et de ses projets
Élaboration et révision de son personal statement à l’aide d’outils numériques (ex. : ChatGPT)
Analyse collective d’un bon et mauvais exemple d’écrit
Comparaison des CV français et anglophones à partir de documents-types
Recherches documentaires
Étude de projets de mobilité réalisés les années précédentes
Préparation des portfolios numériques
Travail individuel sur les CV et les lettres de motivation, accompagné de retours personnalisés
Méthode d’enseignement et lien avec invités/intervenants :
En atelier technique
Modalités et critères de l’évaluation :
Assiduité – Présence
Participation – Progrès
Rendus en fin de semestre –
C.V.
Artist’s Statement
Portfolio
Modalités et critères de rattrapage :
Repères bibliographiques / références :
International Mobility Applications – Années précédentes

Les gestes et la parole (F. Lazar)

Option, année : Art 2, Semestre 3
Nombre d’heures cours/semestre :
Objectifs du cours et compétences mobilisées :
Acquérir les outils nécessaires à l’élaboration d’un projet de film. Ce travail s’accompagnera de discussions autour de textes et d’œuvres cinématographiques.
Contenu du cours :
« Je ne cherche pas à ce qu’un film décrive une réalité, ce que l’on attend souvent des documentaires, ou raconte une histoire, ce que l’on attend souvent des fictions. J’essaie de créer un espace dans lequel les spectateurs peuvent construire leurs propres liens avec le film, le sentir, le recevoir et l’éprouver chacun à leur manière. Je cherche à ce qu’un film provoque la pensée, la mise en question de soi et du monde. » Claire Atherton, in l ’Art du montage, revue Vacarme, N°82.

A partir d’un corpus de textes et de la découverte de films, nous tenterons de comprendre et

de fabriquer ensemble ce qui forme la pensée et les gestes cinématographiques.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Visionnage de films, échanges autour de la fabrication de films.

Modalités et critères de l'évaluation :

Évaluation continue, présence exigée, participation active et productions d'objets filmiques.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Livres le livre (F. Beslot)

Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Acquisition des pratiques éditoriales, organisation d'un livre, mise en pages – facture d'images et des pratiques d'impression, alliant prospection et technicité. Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans d'histoire de l'art et art contemporain pour documenter le sujet et le développement. Analyser et synthétiser des données en vue de leur exploitation. Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production. Appliquer et expérimenter des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (maquettes, prototypes, objets imprimés). Développer une argumentation formelle et critique. Réalisation d'un livre d'artiste en micro-édition, 4 exemplaires.

Contenu du cours :

Sur la dynamique et les découvertes effectuées lors du premier semestre. Les étudiant·es réaliseront des propositions au regard des travaux de recherche menés autour de leur projet éditorial (texte/image/son...). Les étudiant·es présenteront un projet éditorial, qu'ils développeront seront traités avec une implication personnelle et transversale. La prospection, la bibliographie, l'iconographie se feront en lien étroit avec le centre de documentation.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Les ateliers d'impression favorisent l'apprentissage et l'inventivité pour mener vers l'acquisition des bases nécessaires à l'approche progressive d'un travail éditorial personnel par le questionnement et l'expérimentation. Cours théorique et pratique dans les ateliers d'impressions.

Modalités et critères de l'évaluation :

Epreuve pratique et évaluation continue – Maîtrise pratique et technique et qualité des réalisations expression plastique. Faculté de dialogue et d'interaction. Capacités d'organisation et faculté de dialogue et d'interaction. Inscription culturelle du travail. Pertinence des références, diversité des connaissances. Le suivi sera la préoccupation essentielle à travers l'engagement de nos échanges. La mise en forme et la mise en œuvre de leurs propositions seront questionnées jusqu'à la réalisation. Présence, participation et qualité de l'investissement. Qualités des réalisation plastique.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Leszek Brogowski : Éditer l'art, le livre d'artiste et l'histoire du livre, Ed. de la Transparence,
- Chatou, 2010.
- Anne Moeglin-Delcroix : Esthétique du livre d'artiste. Une introduction à l'art contemporain, Le Mot et le reste / Bibliothèque nationale de France, 2012- (Publier)...(exposer », éd.Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes. Les pratiques éditoriales et la question de l'exposition, colloque organisé au Carré d'art par l'Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes (oct. 2011) sous la direction de Clémentine Mélois, Ed. Ecole Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes, Nîmes, 2012.

- « Le livre d'artiste : quels projets pour l'art », éd. incertain sens collection grise. Colloque international de l'Université de Rennes 2 Haute-Bretagne en collaboration avec l'Université de Paris I – Panthéon Sorbonne (mars 2010) sous la direction de Leszek Brogowski et d'Anne Moeglin-Delcroix, Ed. Incertain sens, cg (collection grise), Rennes, 2014.
- Esthétique relationnelle, nicolas bourriaud – 1998 - Presses du réel
- L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique – 1935 - Walter Benjamin
- BEUYS : Pourquoi faites-vous des multiples ? Ed. : Gourcuff Gradenigo, 2007.
- Galerie Du Multiple...17, rue Saint-Gilles ^ 75003 Paris / <http://www.galeriedemultiples.com/>
- Le multiple d'artiste, Histoire d'une mutation artistique - Europe, Amérique du Nord de 1985 à nos jours / Océane Delleaux
- Julien BLAINE : La perf en fin + DVD, éd. Stampatore s.r.l., 2007-2008.
- POLYPHONIX : Polyphonix, éd. Léo Scheer

Peinture (G. Gross)

Option, année : Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Au premier semestre > Mettre à jour un lexique pictural avec les outils fondamentaux de la peinture comme vocables. Développer, grâce à cette écriture rendue possible, des qualités d'expression.

Au deuxième semestre > Permettre l'émergence d'une autonomie critique et de la conscience d'un travail de peinture dans son contexte contemporain.

Contenu du cours :

Au premier semestre > Seront abordés les apprentissages techniques de l'histoire de la peinture. Rencontre des périodes majeures de l'histoire de la peinture.

Au deuxième semestre > Seront abordées les questions conceptuelles soulevées par les précédents apprentissages, dans des expérimentations ouvertes à des nombreux supports, matériels et techniques, permettant de défendre des choix et des intentions clairs.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Au premier semestre > Pratique et conceptualisation de la peinture en atelier, interface entre apprentissage, expérimentation et confrontation. La présentation des expérimentations qui en découlent, comme composante essentielle, se fera toujours lors de confrontations collectives.

Travail en atelier. Cours en amphithéâtre.

Au deuxième semestre > Travail en atelier. Confrontations collectives lors de fréquents accrochages.

Modalités et critères de l'évaluation :

Au premier semestre > Progression dans l'apprentissage de techniques, et repères fondamentaux dans l'histoire de la peinture.

Au deuxième semestre > Aptitude à défendre un choix, une intention en regard de nombreuses expérimentations.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Pericoco (S. Reyes)

Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Avoir une approche aux pratiques corporelles dites de la performance.

Contenu du cours :

PeriCoCo fait référence à un travail d'introduction autour du laboratoire corps composition LaCoCo. Dans cet atelier préparatoire on va travailler les notions et éléments susceptibles d'entrer en jeu dans la performance, l'action ou le corps dans l'espace, éléments et notions comme le son, la lumière, le rythme, la danse, la voix, le texte, le mouvement, l'objet, le vêtement. C'est un atelier expérimental pour interroger et découvrir, d'une part, la nature de la performance et sa place au sein du fait artistique, et d'autre part, une exploration de ses capacités d'action dans le cadre de la sphère publique, politique et poétique du corps qui peut questionner l'identité, le genre et les changements de paradigmes.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Tentatives en atelier, espaces de l'école ou extérieur. On fait, on voit, on réfléchit, on en discute, on fait, on voit, on réfléchit, on en discute, on fait, on voit, on réfléchit, on en discute...

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Installation et récits (Y. Perlman)

Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Ce cours propose d'explorer la vidéo dans sa dimension spatiale et matérielle, en la faisant dialoguer avec l'objet, la sculpture, le son ou la performance.

Contenu du cours :

Il s'agit de sortir du cadre de l'écran frontal pour imaginer des formes installatives où l'image en mouvement devient un élément au sein d'un écosystème d'objets, de surfaces, de gestes et de perceptions, en constante évolution. Les propositions peuvent s'inscrire dans des démarches narratives, formelles ou conceptuelles, selon les sensibilités et les intentions de chacun·e.

Une attention particulière est portée à la manière dont le sens de l'œuvre se construit aussi à travers l'expérience physique du·de la spectateur·ice. Il s'agira d'expérimenter des formes dans lesquelles le·la regardeur·euse n'est plus un·e simple observateur·rice frontal·e, mais un corps en mouvement, dont la présence active engage des relations sensibles, symboliques ou matérielles avec l'espace de l'œuvre.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Le cours s'organise autour d'une alternance d'ateliers de pratique, de visionnages collectifs, d'analyses d'œuvres (installations, films, expositions) et de temps de recherche, individuels ou collectifs. Des présentations intermédiaires et des échanges critiques permettent aux étudiant·es de confronter leurs expérimentations à différents regards dans une dynamique d'atelier ouverte.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation prend en compte la qualité plastique et conceptuelle des expérimentations menées, la pertinence de l'articulation entre intention, forme et dispositif, l'implication dans les ateliers et les échanges collectifs, la présentation finale (installation, performance), ainsi que la qualité du carnet de recherche ou du dossier de création.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Dan Graham, Nam June Paik, Pipilotti Rist, Shirin Neshat, Harun Farocki, Chantal Akerman; Tony Oursler; Hito Steyerl, Pierre Huyghe; Dominique Gonzalez-Foerster; Isaac Julien; camila sposati, Patricia Domínguez, Ana Vaz, Omer Fast, etc

Faire parler l'image (D. Inkster, F. Lazar, M. Leleu)

Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

L'autoportrait n'est pas seulement une image de soi. Il constitue également un positionnement, à la fois esthétique et historique — une réflexion sur soi-même et sur le monde. L'objectif de l'atelier est de produire deux images photographiques autour du thème de l'autoportrait, en explorant pour chacune d'elles différentes modalités de production, de transformation ou de monstration. Il s'agit d'élargir le champ de la photographie à des procédés expérimentaux, hybrides, voire au croisement de plusieurs médiums ou pratiques artistiques, tout en maintenant un lien étroit avec le sujet de l'autoportrait. Le médium ou l'outil de captation — qu'il soit photographique ou autre — est entièrement libre. Il peut être redéfini, réinventé ou détourné.

Contenu du cours :

La photographie s'est développée au milieu du XIXe siècle avec la promesse égalitaire que chacun·e — quel que soit sa classe sociale, son statut ou ses compétences artistiques — puisse avoir accès à sa propre image. Contrairement aux portraits peints, réservés à une minorité privilégiée, la photographie a rendu la représentation visuelle de soi démocratique et techniquement accessible. Pourtant, cette promesse a rapidement été détournée à des fins commerciales, notamment avec l'invention de la carte de visite photographique au milieu des années 1850, dont environ 4,5 milliards d'exemplaires ont été produits dans le monde entre 1860 et 1875, au sommet de son succès commercial. Avec son déclin, la carte de visite photographique a néanmoins donné naissance à la photographie administrative : le portrait d'identité, standardisé d'abord par la préfecture de police de Paris dans les années 1880, est devenu obligatoire pour l'obtention d'un passeport pendant la Première Guerre mondiale. Ce qui s'annonçait comme une promesse d'émancipation a fini par devenir un outil de surveillance. Aujourd'hui, à l'ère numérique, c'est sans doute le selfie qui incarne au mieux le détournement de la promesse égalitaire initiale de la photographie, doublé du détournement médiatique et commercial — elle-même à l'origine égalitaire — des réseaux sociaux. Des poses longues des premiers daguerréotypes à la culture de l'image instantanée incarnée par le selfie, de l'empreinte sur support photosensible à la fragmentation pixelisée des images numériques qui circulent à travers les écrans du monde : que signifie se représenter en image aujourd'hui ?

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Reprise en main du matériel argentique et numérique, initiation à la chambre noire, exploration de pratiques alternatives, temps de recherche et d'échange autour des références historiques et artistiques.

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Walter Benjamin, La petite histoire de la photographie, 1931, traduit de l'allemand par André Gunthert, tirage à part d'Études Photographiques N° 1, Novembre 1996 – Société française de photographie: <https://archive.org/details/BENJAMINWalter1931PetiteHistoireDe-LaPhotographie/page/n31/mode/1up> Benjamin H. D. Buchloh, « Residual Resemblance: Three Notes on the End of Portraiture », Formalism and Historicity: Models & Methods in Twentieth-Century Art, MIT Press, 2015, pp. 472-508. Hélène Samson, « Autour du portrait d'identité : visage, empreinte digitale et ADN », Intermédialités. Histoire et théorie des arts, des lettres et des techniques, Numéro 8, automne 2006: <https://www.erudit.org/fr/revues/>

Made In By For (F. David)

Option, année : Art 2, Semestre 3

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

À travers les moyens nécessaires (techniques, conceptuels, etc.) à la réalisation de projets, clarifier ou mettre en forme des méthodes de travail structurantes pour l'étudiant.e.

Contenu du cours :

L'apprentissage de changements de points de vue, de la prise de distance ou encore l'éveil de la curiosité en seront les outils fondamentaux. Un énoncé sera proposé comme point de départ à la réflexion, à titre d'exemple et en vue d'en clarifier les questions soulevées, appuyé par des références (prenant des formes diverses : projection vidéo, diapositives, livres et surtout conversationnelles).

Sont donnés des sujets collectifs. Ils font l'objet de suivis individuels jusqu'au moment du rendu.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail en atelier.

Modalités et critères de l'évaluation :

Capacité à répondre aux exercices demandés en mettant en avant de manière synthétique, à la fois un imaginaire, la compréhension des outils et médiums employés et l'observation du monde qui nous entoure.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Rendez-vous individuels

Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

- Construire et orienter l'élaboration du travail artistique personnel de l'étudiant.e.
- Développer une argumentation avec esprit critique
- Travailler en équipe et en réseau ainsi qu'en autonomie et responsabilité au service d'un projet, se positionnant dans une dynamique collective et collaborative.

Contenu du cours :

Les suivis, en atelier, donnent lieu à un apport de repères culturels afférents aux spécificités des thèmes, à des notions techniques, plastiques et théoriques qui fondent une méthodologie.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Les plages de travail en autonomie augmentent progressivement en fonction des années et des cycles. Selon les besoins d'accompagnement, les étudiants peuvent solliciter les suivis, en forme de rendez-vous individuels ou collectifs.

Tout au long du semestre, en fonction des besoins spécifiques de chaque étudiant.e, l'équipe enseignante reste à l'écoute pour convenir les moments de suivi. Des plages horaires spécifiques sont régulièrement proposées par les enseignants pour ce faire. Chaque étudiant.e s'inscrit librement aux rdv proposés.

Modalités et critères de l'évaluation :

Échange oral et mise en lien entre enseignements de pratique, d'expérimentation et de production est associée une part d'organisation documentaire, de savoirs techniques, d'engagement plastique et d'appréhension critique dont la convergence est un objectif permanent.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Workshops

Option, année : Art 2, 3, 4 et 5

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Travail en autonomie

Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Objectifs du cours et compétences mobilisées : permettre aux étudiant.e.s d'expérimenter, développer et construire sa pratique artistique personnelle.

- Élaborer un langage plastique singulier et sensible.
- Élaborer un projet artistique : analyser la problématique et les besoins, concevoir et expérimenter (maquettes, prototypes...)
- Mettre en œuvre des techniques de conception et de production à des objets uniques ou sériels (œuvres, maquettes, prototypes, objets, imprimés, objets multimédias, etc.)
- Identifier et se servir des langages et questionnements contemporains dans une approche pluridisciplinaire.
- Situer les langages artistiques contemporains dans une perspective historique.
- Organiser un corpus personnel de références

Contenu du cours :

En fonction de la pratique de chaque étudiant.e

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

L'étudiant.e est autonome dans l'atelier et/ou utilise les ateliers techniques pour mettre en œuvre sa pratique artistique.

La pratique en autonomie est directement reliée aux rendez-vous individuels, comme des points d'étape, qui permettent d'orienter la pratique personnelle.

Modalités et critères de l'évaluation :

Le travail en autonomie n'est pas directement évalué, mais il permet l'acquisition de compétences fondamentales qui seront évaluées par le biais des cours théoriques, pratiques, bilans, évaluations, épreuves de DNA et DNSEP.

Modalités et critères de rattrapage : cours non rattrapé.

Repères bibliographiques / références :

Prendre le regard (J. Renard)

Option, année : Art 2, Semestre 3

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Explorer l'histoire de l'art depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui en examinant la place et les contributions des artistes marginalisé.e.s en raison de leur genre et/ou de leurs sexualités. Comprendre les enjeux sociaux et politiques des pratiques artistiques.

Contenu du cours :

Si les femmes sont omniprésentes dans l'histoire de l'art, c'est en tant qu'objets de repré-

sensation, réels ou allégoriques : les grâces, les Vénus, les femmes au bain, les nus féminins. Pourtant, loin de la position passive qui leur a été assignée, en dépit des stigmates et des oppressions à la fois sociales et économiques, les artistes femmes ont joué un rôle important dans l’histoire de l’art. Ce rôle est aujourd’hui progressivement redécouvert, notamment grâce aux études de genre. Ce cours examine comment l’affirmation des femmes artistes dans les mondes de l’art a remis en cause la domination du male gaze dans les représentations. En s’intéressant aux pensées féministes sur l’art, aux études de genre et aux théories queers, on analysera les normes et les codes liés au genre en art. Entre théorie et pratique, comment ces enjeux ont-ils modifié les approches traditionnelles de l’histoire de l’art ? Enfin, en questionnant la notion de binarité associée à la différence sexuelle, le cours s’intéressera à la place des minorités de genre et aux minorités sexuelles dans les pratiques artistiques.

Méthode d’enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours magistraux.

Modalités et critères de l’évaluation :

Évaluation sous forme d’épreuves orales et écrites ; présence active aux cours

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Allain Bonilla, Marie-laure, Émilie Blanc, Johanna Renard et Elvan Zabunyan, Constellations subjectives : pour une histoire féministe de l’art, Paris, iXe, 2020.
- Bertron, Juliette, Halimi, Carole, Halkema, Hanna (éd.), La performance, un espace de visibilité pour les femmes artistes ?, Paris, UPEM/AWARE, 2020.
- Bonnet, Marie-Jo, Les femmes artistes dans les avant-gardes, Paris, Odile Jacob, 2006.
- Butler, Cornelia (éd.), WACK ! Art and the Feminist Revolution, cat. exposition, MOCA, Los Angeles, mars-juillet 2007, Boston, MIT Press, 2007.
- Creissels, Anne, Prêter son corps au mythe : le féminin et l’art contemporain, Paris, Le Félin, 2009.
- Creissels, Anne, Le Geste emprunté, Paris, Le Félin, 2019.
- Deepwell, Katy (éd.), Feminist Art. Activisms and Artivisms, Amsterdam, Valiz, 2020.
- De Lauretis, Teresa, Théorie queer et cultures populaires : de Foucault à Cronenberg, trad. Marie-Hélène Bourcier, Paris, La Dispute, 2007.
- Dumont, Fabienne (éd.), La rébellion du « Deuxième sexe » : l’histoire de l’art au crible des théories féministes anglo-américaines (1970-2000), Dijon, Les presses du réel, 2011.
- Dumont, Fabienne, Des sorcières comme les autres : artistes et féministes dans la France des années 1970, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014.
- Gonnard, Catherine et Lebovici, Élisabeth, Femmes artistes / artistes femmes. Paris de 1880 à nos jours, Paris, Hazan, 2007.
- Lippard, Lucy R., From the Center: Feminist Essays on Women’s Art, New York, E.P. Dutton, 1976.
- Lord, Catherine et Meyer, Richard (éd.), Art & Queer Culture, Londres, Phaidon, 2013.
- Lorenz, Renate, Art Queer. Une théorie freak, Paris, B42, 2018.
- Macel, Christine (éd.), Elles font l’abstraction, cat. d’exposition, Paris, Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, 2021.
- Morineau, Camille, Artistes femmes : de 1905 à nos jours, Paris, Centre Pompidou, 2010.
- Nochlin, Linda, Les politiques de la vision : art, société et politique au XIXe siècle, Nîmes, Éditions Jacqueline Chambon, 1995.
- Nochlin, Linda, Pourquoi n’y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?, Londres, Thames & Hudson, 2021.
- Parker, Roszika et Pollock, Griselda, Maîtresses d’autrefois : Femmes, art et idéologie, [1981], Paris, JRP éditions, 2024.
- Phelan, Peggy et Reckitt, Helena (éd.), Art et Féminisme, trad. Marie Hermet, Paris, Phaidon, 2005.

Esthétique inclusive : pluralités crip (T. Domenech)

Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d’heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Le cours interroge le rôle du canon, de la mémoire collective et individuelle, sur la création artistique et sur l’expérience des œuvres.

Contenu du cours :

Nous étudierons notamment le rôle des outils numériques dans la préservation de la mémoire, en questionnant notre rapport aux archives, aux images collectées quotidiennement sur nos téléphones, à la possibilité de les ranger selon des mots clés à la manière d’une base de données. Le cours est articulé autour d’une constitution d’une « archive » collective et inclusive. L’axe choisi pour ce projet “Pluralité crip” est celui des discriminations validistes. Le terme “crip” provient de la réappropriation du mot anglais cripple (personne “estropiée”), historiquement utilisé de manière péjorative”. Les études crip (crip studies ou théorie crip en anglais) est un champ interdisciplinaire qui combine les disability studies (études sur le handicap) et la théorie queer, en s’appuyant sur le concept d’intersectionnalité. Ce courant a été investi dans le domaine de l’art. Il s’agit d’inviter à un changement épistémologique : déplacement du cadre d’analyse des expériences handi-crip, revendication d’une fierté handi-crip, et condamnation des biais validistes par lequel le handicap est défini, décrit, et pris en charge. Parmi les artistes, nous regarderons les travaux de : No Anger, Benoît Pieron, Jesse Darling, Marguerite Maréchal, Caroline Mauxion, Kamil Guénatri, Jes Sachse, Hac Vincent, Rad Hourany.

Méthode d’enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours magistraux et workshops

Modalités et critères de l’évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Blanquer, Zig (avec la participation de Pierre Dufour), Nos existences handies, Monstrograph, 2022. [source : <https://catalogue.bnf.fr/ark%3A/12148/cb469700605>]
- Chandler, Eliza, Introduction: Crippling the Arts in Canada, 2019, <https://doi.org/10.15353/cjds.v8i1.468>.
- Crenshaw, Kimberlé Williams, « Cartographies des marges : intersectionnalité, politique de l’identité et violences contre les femmes de couleur », traduction : Oristelle Bonis,
- Cahiers du genre, 2005, n° 39.
- Kafer, Alison, Feminist, Queer, Crip, Bloomington, Indiana University Press, 2013.
- Lazard, Carolyn, Accessibility in the Arts: A Promise and a Practice, 2019, <https://promiseandpractice.art>.
- McRuer, Robert, Crip Theory: Cultural Signs of Queerness and Disability, New York, New York University Press, 2006.
- Mingus, Mia, « L’intimité forcée : une norme validiste », traduction : Soline Venetier, crashroom.ooo/2023/10/02/lintimite-forceee-une-norme-validiste/ [Texte original : <https://leavingevidence.wordpress.com/2017/08/06/forced-intimacy-an-ableist-norm/>]
- No Anger, « L’invisibilisation des artistes handicapé·e·s », Multitudes n° 94, 2024, Éditions Association Multitudes, p. 86-89.
- Revue esse 117: Handi / Crip, Printemps 2026

Perfect Pitch (M. Kenyon)

Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Travailler en groupe et individuellement sur un ensemble d'éléments qui nécessitent une attention particulière à chaque étudiant·e, à savoir: Mind Maps, Word Bank >> développer une lexique spécifique à chaque étudiant·e

Contenu du cours :

Le C.V. (écriture, mise en page, « elevator pitch ») Le bio pro, écrit et oral. Les entretiens en tout genre. L'approfondissement des situations de présentation vues en 1 ère année Prendre appui sur les nombreuses exemples existants des étudiant·es « alumni » et sur le net.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Recherche de textes dans le fonds anglophone de la bibliothèque de l'école, afin de travailler la méthodologie de recherches en anglais, sélection d'extraits de textes, traduction et lecture commune, explication des choix etc. Présentations et lectures à voix haute en amphitheâtre (HEAR/HERE). Le principe d'arpentage et de partage de ces ressources est fondamental – il permet de s'y appuyer pour accroître une aisance pour se présenter dans plusieurs situations en parlant de son travail, son background, ses aspirations en préparation pour BEAM en 3ème année.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu, rendus périodique et en fin de semestre. Points qui seront évalués par les deux professeurs: Assiduité. Prise d'initiative et indépendance dans la méthode de recherche.

Manière d'employer les sources à bon escient en lien avec le travail et les projets de l'étudiant·e.

Progrès à l'oral et à l'écrit en fonction du niveau propre à l'étudiant·e en début de l'année.

Capacité à collaborer en groupe.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

In Real Life (I. Oulton)

Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

S'entraîner à s'exprimer clairement avec confiance sur sa production, la contextualiser avec des références, la manière de fabriquer et créer. Recevoir des avis et réflexions des autres membres. Prendre le temps d'y réfléchir et répondre aux éventuelles questions. Rechercher les ressources appropriées et les inclure dans sa présentation. Préparation de la présentation selon le protocole donné. Développer son vocabulaire spécifique à sa pratique. Prise de notes en continu.

Contenu du cours :

Utilisation de leurs propres créations plastiques comme support pour atteindre les objectifs.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours en groupe en anglais.

Présentation orale d'une pièce située dans le contexte de l'ensemble du travail de l'étudiant avec «feedback» du groupe.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence à chaque date.

La manière de partager ses ressources.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Atelier de recherches et d'expérimentations

Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Se familiariser avec la conception, l'élaboration et la réalisation d'un travail artistique, et avec l'exploration pratique et théorique de tous ses matériaux.

Contenu du cours :

Chaque étudiant·e doit développer des travaux d'atelier sur des supports choisis et à partir d'enjeux, de thèmes, de sujets et de formes libres. Il/elle devra placer ses recherches dans un champ suffisamment large pour explorer différentes méthodologies, pour se familiariser aux techniques, aux outils et aux diverses pratiques plastiques, tout en construisant une réflexion pertinente et exigeante sur les enjeux artistiques et esthétiques de son travail.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail en autonomie dans les ateliers.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à développer un travail personnel, sur la méthodologie utilisée et sur ses facultés réflexives. L'évaluation a lieu en lien avec les accrochages de fin d'année.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Carnet de bord

Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Présenter, dans un carnet, ses réflexions, ses recherches, ses découvertes, les références rencontrées et ses notes de travail.

Contenu du cours :

Il s'agit toujours de témoigner du processus complexe de l'élaboration de travaux plastiques, des chemins parcourus, et des expérimentations mises en œuvre. Ce carnet, dans lequel il est conseillé de recourir aux différentes ressources du dessin, s'inscrit dans la continuité de ce qu'un étudiant constituera tout au long de son parcours. Il permet également aux étudiants d'y noter ce qu'ils auront retenu de leurs lectures, des visites d'expositions, des présentations d'œuvres de toutes natures (expositions, performances, concerts, projections, etc.), des interventions de type conférences ou rencontres, impliquant des personnalités de l'art (artistes, critiques d'art, commissaires d'exposition, historiens d'art), mais aussi des philosophes, des écrivains ou des scientifiques. Les étudiants présentent au moment des examens de chaque semestre leurs carnets.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail personnel effectué en parallèle aux cours proposés.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à noter l'importance de ses intérêts, de ses intentions, de ses motivations et de ses choix, et sur la précision et la régularité de ses commentaires et observations.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Émergence des recherches

Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre : en fonction des cours et du travail personnel

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Réaliser différents travaux personnels dont la présentation et l'accrochage, devant l'ensemble des professeurs, permettront la rencontre et l'échange.

Contenu du cours :

L'étudiant doit commencer à s'investir dans des recherches personnelles à partir des différents exercices proposés en cours. Il est encouragé à s'engager dans des travaux qui le conduiront à comprendre les enjeux du développement d'une problématique personnelle, la complexité de ses pratiques et la pertinence de les présenter et de les installer.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail dans les ateliers.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à présenter, lors des accrochages de bilan, un travail personnel, sur ses positions réflexives, sur ses qualités plastiques et sur ses aptitudes à les exposer.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Présentation formelle et critique de l'entretien

Option, année : Art 2, Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre : en fonction du nombre de jours pour les accrochages de fin de semestre.

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Pérégrinations (P. Estienne et M. Kenyon)

Option, année : Art 2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Explorer, échanger et travailler en anglais et français avec un groupe d'étudiant·es outre-Manche.

Contenu du cours :

Reprendre, consolider et poursuivre des échanges et des réalisations fructueux depuis une vingtaine d'années en termes de langues et de déplacements entre les deux établissements, ÉSAD VALENCE et KSA, GB.

Ce projet réunit les étudiant·es en 2ème année à l'ESAD Valence et un groupe d'étudiants à KSA, GB dans une série de recherches et d'actions aboutissant à une journée de marche performative, documentée, en principe, le même jour et aux mêmes heures pour créer une cohésion parallèle, fabriquer simultanément des deux côtés de la Manche.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Étude et analyse de documents d'archives, cartes géographiques, recherche bibliographiques, discussion collective en visio avec GB >> comment aller sur le terrain, comment créer les

conditions nécessaires pour réaliser la marche et le cas échéant inclure les passants et riverains?

Laisser une trace écrite et numérique de cette matière. Les instructions-propositions conçues par les étudiant·e.s des deux côtés de la Manche sont compilées dans un manuel à emporter le jour de la marche et activées pour investir les lieux, exprimer et entendre les voix, performer, noter, collecter, partager, échanger en temps réel avec les outils technologiques appropriés. Le manuel servira également comme support pour expliquer ces gestes aux promeneurs et riverains, voire les inclure dans les performances s'ils le désirent.

Les captations vidéo et son seront montées en post-production à l'ESAD-GV et montrés dans les deux écoles. Le souhait est que ces objets puissent aussi connaître une pérennité et circuler en dehors de l'école pour faire connaître le travail des étudiant·es, notre engagement, ancrage et connaissance de ce territoire. Ces aspects social, politique et culturel sont au cœur de la pédagogie.

Cohérence avec le numéro #1 précédent mai 2025. Chaque groupe a repéré et cartographié leur marche en amont le long de la rivière de leur localité – la Tamise à Kingston et le Rhône à Valence. Le 1er mai la marche a eu lieu le long de la Tamise, mais, dû aux intempéries en France, la marche le long du Rhône n'a eu lieu que le 20 mai. Par conséquent, l'intention de faire la marche le même jour aux mêmes heures n'a pas pu se réaliser. Cependant, des montages son et image à Valence ont abouti à des premiers essais utiles qui informent comment procéder pour le #2.

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- You Are Here : Personal Geographies and Other Maps of the Imagination. Katherine
- Harmon, Princeton Architectural Press
- The Map as Art : Contemporary Artists Explore Cartography
- Katherine Harmon
- Princeton Architectural Press
- Every Day is a Good Day
- The Visual Art of John Cage
- Hayward Publishing
- Keep Walking Intently – The Ambulatory Art of the Surrealists, the Situationist
- International and Fluxus
- Lori Waxman
- Sternberg Press
- Fiat Flux – The Fluxus Nebula 1962 – 1978
- Musée d'art modern St. Etienne
- 140 Artist's Ideas For Planet Earth
- Edited by Hans Ulrich Obrist and Kostas Staniopoulos
- Serpentine Gallery and Penguin
- Jean Jacques Rullier Œuvre Incomplète
- Cabinet d'Art Graphique
- Walking From Scores
- Elena Biserna
- Les presses du réel
- Catalogue de la Biennale d'Art Contemporain Lyon 2024-2025
- « Les voix des fleuves – Crossing The Water »
- Raphaëlle Paupert Borne – Rome Paris Constantine
- Editions analogues
- Bruce Nauman The True Artist
- Peter Plagens

- Phaidon
- Peter Lanyon St. Ives Artists
- Margaret Garlake Tate Books
- Dessin – Photographie
- Autour de l'oeuvre de Hamish Fulton
- Musée de Valence
- Jonathon Lasker Telling the Tales of Painting
- Rainer Crone & David Moos
- Editions Kantz
- Voyage de l'exotisme aux non-lieux
- Rhodanie Paysages Déclassés
- Bertrand Stofleth
- Editions deux cent cinq
- By The River
- Essays from the Water's Edge
- Daunt Books

L'Histoire est un herbier (D. Inkster)

Option, année : Art 2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

« It's all we're skilled in We will be shipbuilding With all the will in the world Diving for dear life When we could be diving for pearls »

Elvis Costello, « Shipbuilding », 1982.

Comment répondre à l'appel de Walter Benjamin – dans ses thèses « Sur le concept d'histoire » – de cesser de lire le passé dans l'illusion d'un enchaînement du temps ?

Contenu du cours :

À l'opposé des manuels d'histoire, avec leurs débuts et leurs fins chronologiques, il s'agit, selon Benjamin, de saisir l'histoire autrement que comme on « file les perles d'un chapelet entre les mains ». À l'ère de la reproduction numérique, nous pourrions nous permettre de remplacer l'image du chapelet par d'autres objets, d'apparence moins religieuse. Aujourd'hui, le clavier et l'écran, ceux de nos téléphones portables et d'autres appareils similaires, nous permettent de défiler sans cesse textes et images – non sans évoquer les perles d'un chapelet. L'illusion est celle d'un accès immédiat et illimité au temps, du présent comme du passé.

C'est surtout en restant fidèle à la perspicacité historique de Benjamin que nous pouvons lui répondre : quelle que soit la tradition humaine ou le degré de sophistication technique de ses époques, l'histoire demeure, pour lui, une histoire naturelle. Autrement dit, elle ne suit pas une logique linéaire et progressive, telle une chaîne sans fin, mais s'apparente plutôt à un chapelet brisé, dont les perles sont autant de vestiges dispersés dans la nature.

Comme nous le révèle Hannah Arendt à la fin de son portrait émouvant de Benjamin, la véritable geste historique est ainsi celle d'un·e pêcheur·se de perles, plongeant dans le passé non pas pour cartographier les fonds ou pour le « ressusciter tel qu'il a réellement été », mais pour en ramener, comme un herbier, quelques fragments « riches et étranges ».

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours magistral d'histoire et théories des arts, lectures et analyses de textes et d'images, échange collectif.

Modalités et critères de l'évaluation :

Assiduité et participation active, qualité des prises de notes.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

– La bibliographie sera complétée au fur et à mesure des séances. – Arendt, Hannah, Walter

Benjamin 1892-1940, Editions Allia, 2007. – Benjamin, Walter, Sur le concept d'histoire (préface de Patrick Bucheron) Editions Payot, 2017. – Luxemburg, Rosa, Herbier de prison (texte établie et préfacée par Muriel Pic), éditions Héros

Évolution des recherches

Option, année : Art 3, Semestre 5

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

L'objectif est de réfléchir et de discuter les dispositifs mis à l'œuvre dans l'évolution des recherches, de les explorer et de les comprendre.

Contenu du cours :

Suivre l'avancement des recherches, c'est les analyser pour essayer de comprendre les gestes, les pensées et les actions qui permettent de les maîtriser et de les affirmer, et de les poursuivre jusqu'à un terme consolidé.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail dans les ateliers et les studios.

Modalités et critères de l'évaluation :

Qualité de l'engagement et pertinence du ou des parcours.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Dispositif de monstration

Option, année : Art 3, Semestres 5 et 6

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

L'objectif du cours est de proposer tout au long de l'année un espace – temps régulier dans lequel les étudiant.e.s peuvent expérimenter et penser leurs travaux en cours en échangeant les un.e.s avec les autres. À travers des échanges d'aller/retour mené par des réactions et discussions collectives aux propositions de dispositifs ou d'accrochages de leur production. Il s'agira de révéler aux auteur·ices des possibilités de regards, d'analyses ou de critiques qui pourraient leur échapper. Ces propositions contradictoires les aideront à positionner des choix de manière plus critique quant à la monstration de leurs travaux naissant.

Contenu du cours :

Le cours propose des séances régulières d'accrochages, d'installation organiser où les étudiant.e.s apportent un ou plusieurs travail, fini ou en cours de réalisation, et le posent ou activent dans un espace en régate d'autre travail et sera différent à chaque cours. La prise de la parole collective sera pas le lieu d'une explication ou d'une justification mais bien pour percevoir les fais plastique et les comprendre. Les enseignants comme les étudiants interagissent dans la présentation du travail en proposant des variantes des installations pour révéler aux regard des possibilités des enjeux. Échanges et discussions collectives.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours collectif selon divers protocoles de montage, d'installation et monstration dans les espace tel que les salle d'accrochages. La prise de parole des étudiant.e.s abordent l'accrochage comme compréhension des enjeux de leurs travail.

Modalités et critères de l'évaluation :

Capacité à formuler des choix de mise en espace de son propre travail comme de celui de l'autre. Assiduité, engagement personnel, participation aux séances des accrochages.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- L'Art de l'exposition – une documentation sur trente expositions exemplaires du XXe

- siècle, collectif, Paris, éditions du regard, 1998
- MERLEAU-PONTY, le visible et l'invisible, Paris, Gallimard, 1964
- INGOLD Tim, Faire Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture, Paris, éditions Dehors, 2017
- GRIGELY Joseph, Exhibition Prosthetics, London, Bedford Press, 2010

«ARC - Ateliers de Recherche et de Création» / Workshops

Option, année : Art 3, 4 et 5, Semestres 5, 6, 7, 9 et 10

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Vivre avec le trouble (J. Renard)

Option, année : Art 3, 4 et 5, Semestres 5, 6, 7, 8, 9 et 10

Nombre d'heures cours/semestre : 27 heures

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

S'approprier et discuter les enjeux théoriques, politiques et artistiques de la pensée de Donna Haraway

Contenu du cours :

Le séminaire propose une étude de la pensée tentaculaire et polymorphe de Donna Haraway (née en 1944). Professeure émérite au département de sciences humaines de l'université de Californie à Santa Cruz, la théoricienne nord-américaine a d'abord étudié la biologie avant d'initier une critique des idéologies scientifiques qui naturalisent et classent le vivant. À la jonction de la philosophie, de l'histoire des idées, des sciences naturelles et des études de genre, Haraway remet en question l'autorité et la neutralité du « savoir scientifique » tout autant que les oppositions binaires entre nature et culture, mâles et femelles, êtres humains et machines. En 1985, elle publie le Manifeste Cyborg, un texte utopique et visionnaire qui se réapproprie la figure hybride du cyborg pour imaginer un horizon politique féministe libéré des catégories de genre. Véritable politique-fiction, le manifeste fonde le courant cyberféministe, entre arts et nouvelles technologies. Contre le mythe de l'objectivité, Haraway élabore par la suite une théorie du vivant iconoclaste, mêlant les faits scientifiques et les fabulations spéculatives. Comment habiter le monde autrement, comment initier de nouvelles relations et des collaborations inter-espèces ? C'est le propos du Manifeste des espèces compagnes (2003) comme de *Staying with the Trouble : Making Kin in the Chthulucene* (2016), récemment traduit en français sous le titre *Vivre avec le trouble* (2020). À rebours de l'exceptionnalisme humain porté par les notions d'anthropocène et de capitalocène, Haraway pense autrement l'urgence de notre temps, qu'elle baptise Chthulucène. Pour apprendre « à vivre et à mourir sur une planète endommagée », contre le défaitisme cynique ou les imaginaires futuristes, elle propose de « faire-avec » le trouble, de « fabriquer-avec » des assemblages écologiques tentaculaires, de créer d'autres généalogies et de nouvelles alliances. Entrecroiser les dimensions sociales et culturelles dans l'éthique environnementale, démanteler les récits majoritaires sur la nature et nourrir des modalités d'actions à la fois politiques et créatives : ce sont les propositions harawayennes qui nourriront le laboratoire de réflexion constitué par le séminaire. À cette aune, le cours explorera les courants artistiques qui se sont emparés de l'écologie, de l'art environnemental à l'art écologique, des pratiques écofémi-

nistes au bio-art.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours magistraux et séminaires

Modalités et critères de l'évaluation :

Évaluation sous forme d'épreuves orales et écrites ; présence active aux cours

Modalités et critères de rattrapage :

Epreuve écrite ou orale

Repères bibliographiques / références :

- ARDENNE, Paul, Un Art écologique : création plasticienne et anthropocène, Lormont, Le Bord de l'eau, 2018.
- BUTLER, Octavia, Le motif, Paris, Opta, 1980.
- BUTLER, Octavia, La Parabole des talents, Paris, Au Diable Vauvert, 1998.
- BUTLER, Octavia, La Parabole du semeur, Paris, Au Diable Vauvert, 2017.
- CAEYMAEX, Florence, DESPRET, Vinciane et PIERON, Julien (dir.), Habiter le trouble avec Donna Haraway, Paris, éditions Dehors, 2019.
- DEBAISE, Didier, DESPRET, Vinciane, STENGERS, Isabelle (dir.), Gestes spéculatifs, Dijon, Les Presses du réel, 2015.
- DORLIN, Elsa et RODRIGUEZ, Eva (dir.). Penser avec Donna Haraway, Paris, Presses universitaires de France, 2012.
- FERDINAND, Malcom, Une écologie décoloniale. Penser l'écologie depuis le monde caribéen, Paris, Seuil, 2019.
- HACHE, Émilie (dir.), Écologie politique. Cosmos, communautés, milieux, Paris, Amsterdam, 2012.
- HACHE, Émilie (dir.), Reclaim. Recueil de textes écoféministes, Paris, Cambourakis, 2016.
- HARAWAY, Donna, Manifeste cyborg et autres essais : sciences, fictions, féminismes, anthologie établie par Laurence Allard, Delphine Gardey et Nathalie Magnan, Paris, Exils, 2007.
- HARAWAY, Donna, Des singes, des cyborgs et des femmes. La réinvention de la nature, [1991], trad. de l'anglais (USA) par Oristelle Bonis, Arles, Actes Sud, 2009.
- HARAWAY, Donna, Manifeste des espèces compagnes. Chiens, humains et autres partenaires, [2003], trad. de l'anglais (USA) par Jérôme Hansen, Paris, Flammarion, 2019.
- HARAWAY, Donna, Vivre avec le trouble, [2016], trad. de l'anglais (USA) par Vivien García, Paris, Éditions Des mondes à faire, 2020.
- HARAWAY, Donna, Savoirs situés, Wildproject, 2026.
- LATOUR, Bruno, Enquête sur les modes d'existence. Une anthropologie des modernes, Paris, La Découverte, 2012.
- LATOUR, Bruno, Face à Gaïa. Huit conférences sur le nouveau régime climatique, Paris, La Découverte, 2015.
- LE GUIN, Ursula, La Main gauche de la nuit, Paris, Laffont, 1971.
- LOVELOCK, James, La Terre est un être vivant, l'hypothèse Gaïa, Paris, Flammarion, 1999.
- MORTON, Timothy, La Pensée écologique, trad. de l'anglais par Cécile Wajsbrot, Paris, Éditions Zulma, 2019.
- PUIG DE LA BELLACASA, Maria, Science et épistémologies féministes. Les savoirs situés de Sandra Harding et Donna Haraway, Paris, Harmattan, 2014.
- STARHAWK, Rêver l'obscur. Femmes, magie et politique, Paris, Cambourakis, 2015.
- STENGERS, Isabelle, Au temps des catastrophes. Résister à la barbarie qui vient, Paris, La Découverte/Les Empêcheurs de penser en rond, 2009.
- TERRANOVA, Fabrizio, Donna Haraway : Story Telling for Earthly Survival (film), Bruxelles, Atelier Graphoui, 2016.
- TSING, Anna, Le champignon de la fin du monde. Sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme [2015], Paris, La Découverte, 2017.

Option, année : Art 3, 4 et 5, Semestres 5, 6, 7, 8, 9 et 10

Nombre d'heures cours/semestre : 30 heures

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

L'objectif est de mieux comprendre les causes et les formes de l'émergence du fascisme dans la première moitié du XXe siècle, ainsi que sa réémergence dans le contexte politique actuel, en examinant les continuités, les transformations et les divergences par rapport à ses manifestations précédentes. Une attention particulière sera portée à la manière dont le fascisme se représente et à son rapport à culture — notamment aux arts visuels — mais aussi au rôle que peuvent jouer les pratiques artistiques dans l'opposition et la résistance.

Contenu du cours :

Dans le contexte de la fascisation croissante en France, en Europe, et ailleurs dans le monde, ce séminaire propose un laboratoire de réflexion sur le fascisme. Loin d'être un phénomène du vingtième siècle, passé et révolu (on pense au fascisme mussolinien, au nazisme ou au pétainisme), la vision fasciste menace aujourd'hui d'être réactualisée par les différentes extrêmes-droites contemporaines. Face au basculement dans l'autoritarisme politique, aux idéologies racistes et xénophobes, aux projets politiques nationalistes et ultra-nationalistes, nous proposons d'étudier l'histoire politique, culturelle et sociale, la philosophie, la sociologie comme l'histoire de l'art pour se doter, ensemble, d'outils pour comprendre et décrypter les processus de fascisation en cours. Nous nous intéresserons particulièrement à la dimension esthétique du fascisme: comment le fascisme envahit et construit les représentations, les imaginaires et les consciences?

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours théorique à deux voix, enrichi de conférences, arpentages et workshops pratiques

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence obligatoire à l'ensemble des séances avec participation active aux discussions ; présentation écrite ou orale à rendre à la fin du semestre.

Modalités et critères de rattrapage :

Rendu de rattrapage à définir avec les enseignant-es

Repères bibliographiques / références :

- Antliff, Mark, Le fascisme de l'avant-garde. La mobilisation du mythe, de l'art et de la culture en France (1909-1939), Presses du réel, 2019.
- Arendt, Hannah, Les Origines du totalitarisme. Sur l'antisémitisme, [1951], Seuil, 1998.
- Arendt, Hannah, La nature du totalitarisme, Payot, 1990.
- Bataille, Georges, La Structure psychologique du fascisme, Ligne, 2009.
- Bantigny, Ludvine et Palheta, Ugo, Face à la menace fasciste - Sortir de l'autoritarisme, Textuel, 2021.
- Beradt, Charlotte, Rêver sous le IIIe Reich, Payot et Rivage, 2018.
- Benjamin, Walter, L'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Payot, 2013.
- Benjamin, Walter, « L'Auteur comme producteur », Essais sur Brecht, Payot et Rivage, 2003.
- Bouamama, Said, « Fascisme et capitalisme », Nouveaux cahiers du socialisme, 29 mars 2021, <https://www.cahiersdusocialisme.org/fascisme-et-capitalisme/>
- Brahim, Rachida, La race tue deux fois. Une histoire des crimes racistes en France, 1970-2000, Syllepse, 2021.
- Bray, Mark, L'Antifascisme. Son passé, son présent et son avenir, Lux, 2024.
- Chapoutot, Johann, Fascisme, nazisme, et régimes autoritaires en Europe (1918-1945) PUF, 2013.
- Eco, Umberto, Reconnaître le fascisme, Grasset, 2024
- Faury, Félicien, Des électeurs ordinaires. Enquête sur la normalisation de l'extrême droite, Seuil, 2024.

- Guérin, Daniel, Fascisme et grand capital, [1936], Syllepses/Le Phénix, 1999.
- Guérin, Daniel, La peste brune, Spartacus, 2018.
- Joly, Laurent, La Falsification de l'histoire. Éric Zemmour, l'extrême droite, Vichy et les juifs, Grasset, 2022.
- Klemperer, Victor, La langue du IIIe Reich, Albin Michel, 2023
- Lacroix, Michel. De la beauté comme violence. Presses de l'Université de Montréal, 2004, <https://doi.org/10.4000/books.pum.20584>.
- Maxime Macé, Pierre Plottu, Pop fascisme. Comment l'extrême-droite a gagné la bataille culturelle sur internet, Paris, Divergences, 2024
- Palheta, Ugo, La possibilité du fascisme. France, la trajectoire du désastre, La Découverte, 2018
- Palheta, Ugo, La Nouvelle internationale fasciste, Textuel, 2022.
- Paxton, Robert Le Fascisme en action, Seuil, 2004
- Scurati, Antonio, M l'enfant du siècle, Les Arènes, 2020.
- Sontag, Susan « Fascinating Fascism », in Under the Sign of Saturn, New York, Vintage Books, 1980, pp. 73-105
- Theweleit, Klaus, Fantasmâlgories, L'Arche, 2016.
- Traverso, Enzo, Les Nouveaux visages du fascisme, Textuel, 2017.
- Vandiver, Josh, « On Masculanism, Fascism, & the Alt-Right », (entretien) <https://www.illiberalism.org/joshua-vandiver-on-masculinism-fascism-and-the-alt-right>

In real life (I. Oulton)

Option, année : Art 3, Semestres 5 et 6

Nombre d'heures cours/semestre : 10 heures

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Approfondir leur compréhension des réalités professionnelles des artistes et des designers graphiques à l'échelle internationale.

Consolider leur niveau d'anglais, quel que soit leur niveau d'entrée, afin d'entamer la deuxième année avec les outils linguistiques nécessaires pour parler de leur travail, interagir en contexte professionnel et aborder les grands courants de l'art et du design, contemporains.

Acquérir un vocabulaire technique et spécialisé lié à leur domaine de pratique.

Maîtriser les fondamentaux de la communication orale en anglais : poser des questions, y répondre, interagir dans des échanges variés.

Participer à, ou animer, un entretien professionnel, une table ronde ou une conférence.

Analyser, commenter et situer des œuvres, des expositions ou des événements artistiques, et relier ces éléments à leur propre démarche.

Présenter leur travail personnel de façon structurée et pertinente.

Comprendre et mettre en œuvre les principes d'organisation et de présentation d'une exposition.

Contenu du cours :

Cours uniquement en anglais en demi-groupe et sous-groupes

Tous les documents et mails d'information sur le contenu et les cours sont rédigés en anglais.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Les cours reposent sur une méthode communicative et une approche actionnelle, favorisant l'interaction orale et l'usage de la langue dans des situations concrètes.

Les activités proposées visent à développer l'autonomie langagière des étudiants à travers des projets, des jeux de rôles, des présentations orales, et des échanges en petits groupes. L'objectif est d'encourager une prise de parole régulière en anglais, en lien avec les projets actuels des étudiants et leur éventuel futur domaine professionnel.

L'enseignement s'appuie sur des supports authentiques et visuels (vidéos, extraits d'interviews d'artistes, portfolio, documents d'exposition) emmené par les étudiant.e.s pour favoriser l'expression et la compréhension. Les étudiant.e.s sont amené.e.s à décrire leur travail artistique, présenter un.e artiste de référence, ou commenter une œuvre, afin de renforcer leur vocabulaire spécifique et leur aisance à l'oral. Une place importante est donnée aux productions personnelles et aux échanges sur la pratique artistique.

Les séances sont conçues selon une pédagogie différenciée, afin de s'adapter à la diversité des niveaux d'anglais. Des activités en binômes ou en petits groupes permettent un apprentissage collaboratif, où les étudiants s'entraident et progressent ensemble pour progresser vers une dynamique de groupe bienveillante et participative.

L'accent est mis sur la communication orale (compréhension et expression), professionnel. Des activités de reformulation, de jeu de rôle, et de présentation orale sont régulièrement mises en place pour permettre aux étudiants de gagner en fluidité et en confiance à l'oral.

Modalités et critères de l'évaluation :

Assiduité – Présence

Participation – Progrès à l'oral en fonction du niveau propre à l'étudiant.e en début d'année

Rendus en fin de semestre – Réalisation d'un vidéo tuto

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Podcasts

- The Art Angle – Artnet News
- Design Matters – Debbie Millman
- 99% Invisible – Roman Mars
- The Great Women Artists – Katy Hessel
- The Black Art Podcast – Darin B.

Newsletters

- The Art Newspaper
- Contemporary Art

Daily

- Hyperallergic
- Artsy
- Dezeen
- Artnet News

Mise en œuvre des recherches plastiques

Option, année : Art 3, Semestres 5 et 6

Nombre d'heures cours/semestre : En fonction du travail plastique de l'étudiant.

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Mettre en forme son travail, c'est être capable de formaliser le programme imaginé et envisagé et d'en interroger les conditions plastiques et théoriques.

Contenu du cours :

En année 3, un étudiant doit être en mesure, à partir de ses travaux exploratoires, de transformer son programme de recherche et ses diverses orientations en une réalité visible et compréhensible. Il devra être capable d'examiner et d'apprécier les enjeux plastiques des formes, des techniques et des médiums utilisés. Il devra aussi comprendre les enjeux de l'expérimentation des différentes modalités d'exposition et de penser à leurs ajustements.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail plastique personnel

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation portera sur la pertinence de la réflexion formelle de l'étudiant. Sur sa capacité à explorer les formes et les matières, à les choisir et les adopter, et sur l'exigence développée pour exposer son travail.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Mise en espace et en formes

Option, année : Art 3, Semestre 5

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Suivis individuels et collectifs

Option, année : Art 3, 4 et 5, Semestres 5, 6, 7, 8, 9 et 10

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Les rendez-vous construire et orienter l'élaboration du travail artistique personnel de l'étudiant.e.s. De développer une argumentation avec un esprit critique. Il permet de travailler l'autonomie de se positionner dans une dynamique d'atelier. En fonction des besoins spécifiques de chaque étudiant.e, l'équipe enseignante reste à l'écoute pour convenir rendez-vous individuel et/ou collectif. Des plages horaires spécifiques sont régulièrement proposées par les enseignants pour ce faire par prise de rendez-vous. Chaque étudiant.e s'inscrit librement aux rdv proposés.

Contenu du cours :

Échange oral et mise en lien entre enseignements de pratique, d'expérimentation et de production est associée une part d'organisation documentaire, de savoirs techniques, d'engagement plastique et d'appréhension critique dont la convergence est un objectif permanent.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Les rendez-vous individuel et/ou collectif en atelier donnent lieu à un apport de repères culturels afférents aux spécificités des thèmes, à des notions techniques, plastiques et théoriques qui fondent une méthodologie. Les plages de travail en autonomie permet la prise de rendez-vous avec ensemble des enseignant.e.s sur l'année. Ce cours permet de rendre tangible la culture de la visite d'atelier et la professionnalisation de celle-ci. Les étudiant.e.s peuvent solliciter rendez-vous individuels et/ou collectifs afin d'accompagnement des enseignant.e.s.

Modalités et critères de l'évaluation :

La prise de rendez-vous est évalué par l'ensemble de l'équipe pédagogique pendant les bi-lans, évaluations de chaque semestre.

Modalités et critères de rattrapage : cours non rattrapable.

Repères bibliographiques / références :

Option, année : Art 3, Semestre 5

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Perfectionner les connaissances en langue anglaise.

Contenu du cours :

‘BEAM’ = ‘faisceau de lumière’ et ‘poutre’ >>>> Background Encounters Announcement Momentum Elaboration d’un dossier très complet pour articuler les projets et les aspirations de l’étudiant·e en termes de mobilité internationale, stages, entretiens etc en un ensemble cohérent et fluide. 4 éléments: CV, Personal/Artist Statement, Portfolio, Cover Letters (lettres de motivation). Poursuite et utilisation des éléments déjà étudié en 2ème année.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours en groupe entier et RV individuel. Tous les documents et emails d’information sur le contenu et les cours sont rédigés en anglais. La préparation de ce dossier bilingue est un élément central, constitutif du cursus, qui va de paire avec l’évolution constante du travail, pour communiquer clairement sur la personne, les projets, aspirations et ambitions. Ce dossier se destine donc à être utilisé dans une grande variété de situations pendant et après les études: demande de nouvelles écoles, stages, résidences, participation à des appels à projets etc aussi bien qu’un éventuel projet de mobilité. Il faut bien en garder toutes les versions pour pouvoir puiser dedans au besoin. Il est voué à ne pas être figé et servira comme un socle bien structuré, fluide et clair, à étoffer et à peaufiner au cours de l’année parce que: a) Il demande de travailler les deux langues en continu et en parallèle, créant des allers-retours constants entre elles qui permettent des découvertes de sens et de rythme, elles se font miroir en quelque sorte. b) On découvre souvent qu’une certaine économie de mots en anglais peut parfois bénéficier l’expression à l’écrit et à l’oral en français, utile pour, par exemple, le rodage pour des discours et entretiens divers y compris les passages de diplômes.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu, rendus périodique et en fin de semestre. Assiduité Prise d’initiative et indépendance dans la méthode de recherche Manière d’employer les sources à bon escient en lien avec le travail et les projets de l’étudiant·e. Participation à la commission mobilité internationale au printemps Progrès à l’oral et à l’écrit en fonction du niveau propre à l’étudiant·e en début de l’année

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Ressources et archives à la bibliothèque et sur internet selon les sujets abordés par l’étudiant·e. Documents d’ancien·nes étudiant·es.

Engagement et investissement

Option, année : Art 3, Semestre 5

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Option, année : Art 3, Semestre 6

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Mettre en forme son travail, c’est être capable de formaliser le programme imaginé et envisagé et d’en interroger les conditions plastiques et théoriques.

Contenu du cours :

En année 3, un étudiant doit être en mesure, à partir de ses travaux exploratoires, de transformer son programme de recherche et ses diverses orientations en une réalité visible et compréhensible. Il devra être capable d’examiner et d’apprécier les enjeux plastiques des formes, des techniques et des médiums utilisés. Il devra aussi comprendre les enjeux de l’expérimentation des différentes modalités d’exposition et de penser à leurs ajustements.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail personnel.

Modalités et critères de l'évaluation :

L’évaluation portera sur la pertinence de la réflexion formelle de l’étudiant. Sur sa capacité à explorer les formes et les matières, à les choisir et les adopter, et sur l’exigence développée pour exposer son travail.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Présentation formelle et critique

Option, année : Art 3, Semestre 6

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Diplôme National d'Art

Option, année : Art 3, Semestre 6

L’épreuve du diplôme national d’art, d’une durée de trente minutes, prend la forme d’un entretien avec le jury comprenant la présentation par l’étudiant d’un projet plastique accompagné par une sélection de travaux plastiques et d’un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6.

Pour se présenter aux épreuves des diplômes, le candidat doit avoir obtenu le nombre de crédits requis :

165 crédits pour le diplôme national d’art (DNA)

Les membres du jury du DNA sanctionnent l’engagement de l’étudiant dans son travail d’expérimentation, d’exploration et de recherche.

Ils évaluent les qualités, la pertinence et la diversité des langages formels et visuels utilisés, ils examinent la justesse des moyens techniques et technologiques employés, ils apprécient la construction de l’argumentaire et les connaissances théoriques et culturelles utilisées dans et pour l’élaboration du projet.

Les diplômes peuvent être accompagnés de mentions ou de félicitations.

Pour les notes supérieures ou égales à 14 et inférieures à 16, le jury distingue une qualité

particulière du travail par une mention.

Pour les notes supérieures ou égales à 16, le jury accorde les félicitations.

Modalités et critères de rattrapage : non rattrapable.

Rapport de stage

Option, année : Art 3, semestre 6

Nombre d'heures cours/semestre : entre 70 heures et 140 heures

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Rencontre professionnelle et travail avec des acteurs engagés de l'art.

Contenu du cours :

D'une durée de 15 jours minimum à 4 semaines maximum, ce stage se fait soit dans des institutions conventionnées avec l'École, soit dans des structures culturelles que l'étudiant propose lui-même, soit chez un artiste. Dans tous les cas, une convention de stage doit être signée, et les professeurs valident le choix de l'étudiant. Un rapport doit être rédigé et rendu au Coordonnateur ECTS avant le mois d'avril, avant l'examen du semestre 6.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Tous les étudiants doivent obligatoirement faire un stage auprès d'un artiste ou d'un établissement culturel, régional ou national, au cours des semestres 3, 4, 5 et 6.

Modalités et critères de l'évaluation :

Les étudiants rédigeront un rapport d'expérience, présenté au cours de l'examen, qui validera le stage. Chaque étudiant sera jugé sur la pertinence du choix de son stage, sur son aptitude à énoncer les expériences acquises et sur la rigueur et les qualités d'écriture du rapport.

Modalités et critères de rattrapage : non rattrapable.

Repères bibliographiques / références :

Méthodologie mémoire

Option, année : Art 4, Semestre 7, 8 et 9

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

L'objectif de ce cours est de donner des outils pour s'orienter dans la conception du mémoire : imaginer la variété de ses formes possibles, lancer les expérimentations multiples, tout en structurant son avancée.

Contenu du cours :

L'atelier de méthodologie permet de lancer un travail, qui sera ensuite suivi avec les tutrices. eurs désigné.e.s pour chaque étudiant.e.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Le format du mémoire est libre, avec une attention particulière pour le livre d'artiste, au sens où il est donné autant d'importance à la conception de l'objet éditorial qu'à la rédaction du texte. Un.e invité.e donnera un workshop d'écriture au cours du semestre.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présentation devant le jury, au semestre 10.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Origine, évolution du projet

Option, année : Art 4, Semestre 7

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Qualités plastiques du projet

Option, année : Art 4, Semestre 7

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Inscription culturelle du projet

Option, année : Art 4, semestre 7

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Présentation formelle et critique

Option, année : Art 4, semestre 7

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Shift and Whirl (M. Kenyon)

Option, année : Art 4, semestre 7

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Mobilité d'école ou de stage

Option, année : Art 4, semestre 8

Nombre d'heures cours/semestre : entre 3 et 6 mois

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Dossier plastique

Option, année : Art 4, semestre 8

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Interactions avec les champs culturels et artistiques étrangers

Option, année : Art 4, semestre 8

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Recherche Plastique/Pratique : Processus de la recherche

Option, année : Art 5, semestre 9

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Recherche Plastique/Pratique : Expérimentations et protocoles de recherche

Option, année : Art 5, semestre 9

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Recherche Plastique/Pratique : Documentation et analyse du processus créatif

Option, année : Art 5, semestre 9

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Accrochage - Mobile Parlé

Option, année : Art 5, semestre 9

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Développement et production en atelier

Option, année : Art 5, semestre 9

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Inscription du travail dans le champ artistique

Option, année : Art 5, semestre 9

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Épreuves du diplôme - Mémoire

Option, année : Art 5, semestre 10

Epreuves du diplôme - Travail Plastique

Option, année : Art 5, semestre 10

Pour se présenter aux épreuves des diplômes, le candidat doit avoir obtenu le nombre de crédits requis :

270 crédits pour le diplôme national supérieur d’expression plastique (DNSEP).

Le diplôme national supérieur d’expression plastique comprend deux épreuves :

— la soutenance d’un mémoire ;

— la soutenance d’un travail plastique.

La soutenance du mémoire, d’une durée de vingt minutes, comprend un échange avec les membres du jury du diplôme national supérieur d’expression plastique chargés de la soutenance du mémoire.

La soutenance du travail plastique, d’une durée de quarante minutes, comprend un échange avec le jury du diplôme national supérieur d’expression plastique.

La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 à un moment choisi par l’équipe pédagogique. A l’issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury du diplôme national supérieur d’expression plastique chargés de la soutenance du mémoire établissent un rapport écrit, qui est communiqué aux autres membres du jury du diplôme national supérieur d’expression plastique.

En fin de semestre 10, le jury du diplôme national supérieur d’expression plastique assiste à la présentation du travail plastique. A l’issue de cette épreuve, il délibère sur l’attribution du diplôme national d’expression plastique en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire. Il attribue les crédits correspondants au mémoire et au travail plastique.

COURS DESIGN GRAPHIQUE VALENCE

Traducteur d’une commande, le designer graphique est le relais entre un commanditaire et un public. Par l’exigence plastique et graphique de ses réponses, il influe au quotidien sur la qualité de notre environnement visuel. Ce rôle a pris une nouvelle acuité dans le contexte de diffusion généralisée des médias numériques qui conditionnent les modalités de traitement et d’accès aux informations.

Le champ d’intervention du designer graphique concerne la communication visuelle liée aux échanges de biens et de services. Il couvre aussi bien les champs culturels et institutionnels que ceux de l’entreprise et de l’industrie. Les compétences précises du graphiste le conduisent à intervenir dans des domaines variés (l’identité visuelle, la signalétique, l’édition, la typographie, les interfaces graphiques, etc.), impliquant les médias imprimés et les écrans. Soumise à une exigence de fonctionnalité, la « mise en scène » du texte, des signes et des images, qui fait la spécificité du design graphique, ne saurait néanmoins s’y réduire : riche d’enjeux, théoriques et esthétiques, elle implique également, par la responsabilité des choix artistiques et culturels qui l’informent, une prise de position politique et critique sur le monde.

Le parcours d’étude de l’option Design, mention Design Graphique s’articule d’emblée autour de la mise en œuvre de projets dans lesquels les étudiant.e.s doivent manifester, expérimenter et développer des qualités d’imagination et d’écriture personnelle.

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE et DESCRIPTIFS DES COURS DE LA PREMIERE ANNÉE

PREMIER CYCLE - OPTION DESIGN, MENTION DESIGN GRAPHIQUE

ANNÉE 1 - Année commune aux options (design et art)

Les deux semestres de l'année 1 offrent un programme d'étude chargé, au terme duquel l'étudiant aura acquis un ensemble de connaissances nécessaires pour poursuivre des études supérieures dans les options proposées par l'Établissement. Il est donc de sa responsabilité de s'impliquer sérieusement dans toutes les unités de cours et de participer activement aux conférences, aux visites d'expositions et aux voyages. Toutes les unités de cours sont obligatoires.

Les disciplines abordées au cours des deux semestres couvrent tous les champs des pratiques artistiques. À cette formation pratique et technique vient s'ajouter un enseignement théorique qui couvre l'histoire et la philosophie de l'art. L'étudiant sera ainsi confronté aux principales pratiques artistiques et de design graphique, aux principales théories de ces deux champs, ce qui lui en assurera une perception intelligible, une compréhension certaine de ses enjeux esthétiques et philosophiques, et l'aidera à développer une plus grande autonomie créatrice et intellectuelle.

Liste des unités d'enseignements

SEMESTRE 1

UE1 Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques - 18 crédits

Outils numériques : je ne vois pas je regarde (Philippe Estienne)

Carnet de dessin (Tom Henni)

Dessin (Santiago Reyes)

Peinture : découverte (Geoffroy Gross)

Desktop Movie (Yael Perlman)

Bout-de-ficelle (Isal Bayle)

Mode d'emploi - Initiation à la sérigraphie et à ses diverses approches (Florian Veydarier)

Mode d'emploi - Estampe, gravure (Raphaëlle Gall Vermeil)

Mode d'emploi - Pratique et initiation à la photographie (Marine Leleu)

Mode d'emploi - Volume (Lionel Chalaye)

UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 10 crédits

Histoire de l'art : (Dean Inkster)

Les règles de l'Art (Théodora Domenech)

In Real Life (Isabella Outon)

UE3 Bilan du travail plastique et théorique - 2 crédits

Recherches - Carnet

Travaux - Accrochage

SEMESTRE 2

UE1 Initiation aux techniques et aux pratiques artistiques - 16 crédits

Outils numériques : je ne vois pas je regarde (Philippe Estienne)

Carnet de dessin (Tom Henni)

Dessin (Santiago Reyes)

Peinture : projet (Geoffroy Gross)

Manuel en ligne / code (Alexis Chazard)

Made In By For (Franck David)

Objet multiple / objet édité (Fabrice Beslot)

Initiation à la photographie (Marine Leleu)

Workshops

UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 10 crédits

Histoire de l'art : l'art agité par le politique (Johanna Renard)

Vox Phyz/ Nocturne (Mélanie Kenyon)

In Real Life (Isabella Outon)

Leporello (Lise Brosseau / Isal Bayle)

UE3 Bilan du travail plastique et théorique - 4 crédits

Accrochage et présentation des travaux

Carnet de bord

Orientation

DESCRIPTIFS DES COURS

Outils numériques : je ne vois pas je regarde (Philippe Estienne)

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre : 18 heures/semestre aux Semestres 1 et 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Formation des bases des pratiques informatiques sur l'image, la vidéo et le son pour que les étudiant aient une certaine autonomie dans leurs productions. Anatomie d'un ordinateur : comprendre le fonctionnement d'un ordinateur

Contenu du cours :

Présentation du fonctionnement du OS du machine Apple : C'est une mise à niveau pour ceux qui ont une pratique sur le OS Window.

Formation sur les différents formats image et leur utilisation en fonction des médias (RAW,JPEG,TIFF,PNG,GIF,EPS)

Prise de vue photo au format RAW et initiation à l'étalonnage photo

Initiation des bases du logiciel Photoshop CC et de GIMP

Initiation à l'écriture filmique

Initiation à la manipulation caméra (petite et les semi pro)

Initiation à la prise de vue

Formation sur le logiciel de montage Final Cut Pro X

Formation sur le logiciel de montage gratuit DaVinci Resolve

Formation sur Illustrator

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours pratiques en ateliers techniques

Modalités et critères de l'évaluation :

Les évaluations se font en continue où chaque étape est pointée pour évaluer la maîtrise de l'étudiant en sa présence pour qu'il puisse renforcer ses points faibles. La participation, l'assiduité et l'investissement de l'étudiant fait aussi parti de l'évaluation.

Modalités et critères de rattrapage :

En début de semestre suivant, proposition de thématique en fonction des compétences à améliorer et réalisation de travail technique à élaborer en atelier.

Le rattrapage n'est pas possible entre le dernier semestre de la première année et le premier semestre de la deuxième année;

Repères bibliographiques / références :

-

Dessin (Santiago Reyes)

Option, année : Première année (corps commun), semestres 1 et 2

Nombre d'heures cours/semestre : 32 heures au Semestre 1 et 24 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Apprendre à observer. Apprendre à dessiner.

Contenu du cours :

Le dessin est le mode de représentation premier dans les beaux-arts, pour cela on l'appelle l'un des fondamentaux. A travers la pratique du dessin on peut apprendre et comprendre les notions de ligne, figure, espace, équilibre, contraste, lumière, couleur, geste, mouvement, rythme, corps, support et outil. Les intentions et formes du dessin ne cessent de se redéfinir à travers l'histoire. A l'atelier, la pratique d'observer pour dessiner engage une analyse autour de la représentation, de la transcription et de la traduction qui sont des ébauches de travail pour permettre à chaque étudiant·e de découvrir son propre usage future, comme outil de recherche et/ou comme moyen formel d'expression.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

En référence aux histoires de l'art et à l'académie, on travaille au graphite sur un papier simple devant un chevalet. Le cursus est divisé en trois parties : 1. Dessin de compréhension : à partir du point, la ligne et le plan on essaie de visualiser pour dessiner. 2. Dessin d'observation : dans la tradition de la nature morte dessiner des objets et des moulages en plâtre. 3.

Dessin de modèle vivant nu.

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Carnet de dessin (Tom Henni)

Option, année : Première année (corps commun), semestres 1 et 2

Nombre d'heures cours/semestre : 32 heures au Semestre 1 et 28 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Expérimenter l'apprentissage et la compréhension de gestes techniques par l'action de la main et du corps. Comprendre la valeur de l'expérience comme savoir « de première main ».

Repérer les enjeux didactiques posés par la création d'images d'illustrations

Envisager la dimension didactique d'un ensemble d'images/textes dans un petit dispositif éditorial.

Contenu du cours :

Il sera ici proposé de faire le lien entre l'apprentissage réel de gestes techniques variés (taille du bois, vannerie, fabrication de ficelle, montage d'un mur en pierre sèche, feu...) et leur restitution par l'image dessinée dans un but didacticiel. Ces différentes expériences manuelles seront alternativement et de façon complémentaire des apprentissages pour eux-mêmes, et des occasion d'observer et de dessiner des gestes, des postures... Enfin ce travail interrogera la dimension éditoriale d'un projet et les enjeux de transmission qui en découlent.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Séances d'expériences pratiques en diverses occasions et lieux, recherches et suivi individuel en atelier.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'étudiant·e doit assister à tous les cours, et alterner dans les rôles de manipulateur/modèle et de dessinateur/observateur. Un petit dispositif éditorial sera évalué en fin de semestre selon la pertinence des images réalisées, les choix graphiques opérés et l'intelligibilité de l'ensemble.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Thomas Golsenne, « Bricologie. La souris et le perroquet », Techniques & Culture, 64 | 2015, 128-151.
- Éloge du carburateur : essai sur le sens et la valeur du travail
- Crawford, Matthew B. (1965-....), 2016, Paris : La Découverte
- Faire : anthropologie, archéologie, art et architecture
- Ingold, Tim (1948-....), 2017, Bellevaux : Éditions Dehors
- Le maître ignorant : cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle
- Rancière, Jacques (1940-....), 1987, Paris : Fayard
- La pensée sauvage / Claude Lévi-Strauss
- Lévi-Strauss, Claude (1908-2009). 1996, Paris : Pocket,
- Otto et Marie Neurath, B42
- Henri Focillon, Éloge de la main

Peinture : découverte (Geoffroy Gross)

Option, année : Première année (corps commun), semestres 1 et 2.

Nombre d'heures cours/semestre : 28 heures au Semestre 1 et 37 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Au premier semestre > Mettre à jour un lexique pictural avec les outils fondamentaux de la peinture comme vocables. Développer, grâce à cette écriture rendue possible, des qualités d'expression.

Au deuxième semestre > Permettre l'émergence d'une autonomie critique et de la conscience d'un travail de peinture dans son contexte contemporain.

Contenu du cours :

Au premier semestre > Seront abordés les apprentissages techniques de l'histoire de la peinture. Rencontre des périodes majeures de l'histoire de la peinture.

Au deuxième semestre > Seront abordées les questions conceptuelles soulevées par les précédents apprentissages, dans des expérimentations ouvertes à des nombreux supports, matériaux et techniques, permettant de défendre des choix et des intentions clairs.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Au premier semestre > Pratique et conceptualisation de la peinture en atelier, interface entre apprentissage, expérimentation et confrontation. La présentation des expérimentations qui en découlent, comme composante essentielle, se fera toujours lors de confrontations collectives.

Travail en atelier. Cours en amphithéâtre.

Au deuxième semestre > Travail en atelier. Confrontations collectives lors de fréquents accrochages.

Modalités et critères de l'évaluation :

Au premier semestre > Progression dans l'apprentissage de techniques, et repères fondamentaux dans l'histoire de la peinture.

Au deuxième semestre > Aptitude à défendre un choix, une intention en regard de nombreuses expérimentations.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

-

Desktop Movie (Yael Perlman)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d'heures cours/semestre : 18 heures au Semestre 1

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Explore les intersections entre cinéma et médias, le « desktop Cinéma » et plus particulièrement le « desktop documentaires », une forme émergente de réalisation présente le monde tel qu'il est vécu à travers des écrans d'ordinateur et des interfaces en réseau. Cet écran revêt alors une double dimension : il est à la fois l'objectif de la caméra et le champ de l'image.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Visionnage et analyse de filme, Travail en atelier

Modalités et critères de l'évaluation :

Participation active aux séances de travail, analyses des formes filmiques mises en place par les étudiant.es.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Fragments (Cédric Rossignol-Brunet)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d'heures cours/semestre : 32 heures au Semestre 1

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

S'interroger sur la conception d'objets graphiques. Découvrir les notions de compositions

graphiques. Apprendre à travailler à partir d'un mode de production et d'impression définie. Porter une attention fine à la forme des images et du texte. Concevoir et trouver des formes permettant de faire dialoguer des éléments issus d'objets divers.

RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif

RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés

RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse

RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

Contenu du cours :

À partir d'un corpus de texte et d'images collecté au sein de la bibliothèque de l'école, les étudiant.e.s sont invités à assembler, manipuler et monter ces fragments à l'aide d'outils analogiques pour découvrir les premières notions de compositions.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail en atelier.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et implication dans l'atelier et aux cours. Qualité des réalisations.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Walter Benjamin
- La Mer de l'Intranquillité / Sea of Intranquillity, Nikola Jankovic & Sarah Vadé
- L'Atlas Mnémosyne, Aby Warburg, L'ecarquillé, 2012
- Parallel Encyclopedia #1, Batia Suter, Roma publications, 2007
- Can Jokes Bring Down Governments? Memes, Design and Politics, Metahaven, 2013
-

Mode d'emploi - Initiation à la sérigraphie et à ses diverses approches (Florian Veydarier)

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Acquisition des bases de la sérigraphie : -Initier les étudiant-e-s aux principes fondamentaux de la sérigraphie comme moyen d'expression artistique. -Développer une autonomie technique et créative autour de ce procédé d'impression. (Maîtrise des outils et du matériel de l'atelier) -Sensibiliser à la notion de reproductibilité, de composition en couches et à la matérialité de l'image imprimée.

Contenu du cours :

-Histoire et contexte : Bref panorama historique de la sérigraphie (de l'imprimerie industrielle aux usages artistiques contemporains)

-Matériaux et outils : cadres de sérigraphie, émulsion photosensible, racles, encres, supports variés. -Technique de base : pochoir direct, transfert photographique, encrage, calage.

-Explorations : supports inhabituels, superpositions de couleurs, sérigraphie expérimentale, impression sur t-shirt.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Apprentissage progressif : Démonstrations techniques suivies de mises en pratique en atelier.

-Travail en petits groupes : Pour favoriser l'expérimentation.

-Carnet de bord : Les étudiant-e-s documentent leur processus, les essais/erreurs et leurs réflexions critiques.

-Aller-retours entre technique et intention artistique : Réflexion autour de la reproduction, du geste et du support.

Modalités et critères de l'évaluation :

Assiduité, investissement, compréhension et maîtrise techniques, capacité à expérimenter

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Références artistiques : Andy Warhol, Sister Corita Kent, micro éditions indépendantes...

Mode d'emploi - Estampe, gravure (Raphaëlle Gall Vermeil)

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Découvrir les possibilités de l'atelier gravure de l'école

Connaître et respecter les principes de sécurité. pour pouvoir être autonome dans l'atelier.

Organisation, compréhension et acquisition des procédés et des méthodes de travail.

Découvrir et comprendre les principaux procédés de la gravure, s'approprier les bases techniques pour pouvoir faire des expériences et inventer sa propre pratique.

Contenu du cours :

Présentation des différentes techniques de taille-douce et taille d'épargne.

Techniques abordées : taille-douce : pointe-sèche, eau-forte (si temps suffisant+aquatinte)

Monotype, Chine colle, gaufrage.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

C'est par la pratique en atelier que sont enseignées les différentes techniques de la gravure.

Ces procédés sont des bases nécessaires à acquérir et permettent l'approche progressive d'un travail personnel autonome.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence aux 4 séances

Implication et participation

Modalités et critères de rattrapage :

Selon la situation, sur rendez-vous

Repères bibliographiques / références :

- Dictionnaire technique de l'estampe, André Béguin,
- Le grand livre de la gravure, Edition Pyramid, 2010
- Manuel complet de gravure, Edition Eyrolles, 2009

Artistes

- Rembrandt Graveur, La comédie humaine Ed. Glénat
- Francisco de Goya. Les Désastres de la guerre : Quatre-vingt dix eaux fortes Picasso - 347 Gravures - 16/3/68 - 5/10/68 - Galerie Louise Leiris
- Markus Raetz : estampes, sculptures Marie-Cécile Miessner, BnF 2011
- Alberola œuvre imprimée BnF
- Miro, Kiki Smith, Françoise Petrovitch, Mamma Anderson

Liens

- <http://www.centredelagravure.be/fr>
- <http://www.urdl.com>
- <https://crownpoint.com/about/>

Mode d'emploi - Pratique et initiation à la photographie (Marine Leleu)

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Mode d'emploi - Volume (Lionel Chalaye)

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre : 45 heures au Semestre I

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

A partir des fondamentaux du bricolage, familiariser l'étudiant à l'emploi des outils et matériaux mis à disposition par l'atelier, en vue d'une certaine autonomie quant à leur emploi au fil de l'année.

Contenu du cours :

Thématiques dites « spatiales ou sculpturales » par une approche de l'espace physique

- a) Développement dans l'étendue : plier, déplier l'espace (« comment faire tenir une feuille debout »)
- b) Appréhender la gravité : structure inversée de construction des forces mécaniques (d'après la méthode empirique des cintres de Gaudi)
- c) Forme organique et flux : initiation au modelage (terre) et moulage (plâtre)
- d) Initiation à la soudure MMA (arc, électrodes) (sem.2 ?)
- e) Logique d'une structure autoportante : portique, mobilier...ou autre construction (à déterminer semestre 2)

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

- a) une feuille de papier puis une feuille « offset » (alu) + trace photo
un geste simple, attention portée à la tension entre les différences d'échelle des plis et surfaces
- b) ficelle et plâtre dans cage bricolée (puis supprimée)
composer avec la gravité et un matériau souple et fluide /comprendre et respecter la réaction d'une gâchée de plâtre
- c) prise d'empreintes dans terre et coulée de plâtre : découverte « négatif/positif » ou « creux/plein », entrevoir en « miroir »
travail d'observation d'après modèle : structurer l'ensemble dans un matériau malléable et souple (terre) rythme du geste pour rythme de l'ensemble
moulage d'un objet : soin et précision de la technique (alginate, plâtre, silicone)
- d) purement technique : sécurité, réglage, préparation et calage des éléments, compréhension de la fusion du métal
- e) sujet qui pourra être libre et/ou collectif. Problématique d'assemblage qui puisse tenir et supporter une structure ou un volume

Modalités et critères de l'évaluation :

1. compréhension de la consigne
2. réponse ou qualité du rendu (force de proposition...)
3. investissement personnel et/ou collectif (vie de l'atelier)

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références : -

Workshops

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Bout-de-ficelle (Isal Bayle)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d'heures cours/semestre : 8 demi-journées (32h), semestre 1

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

- Assemblage d'un corpus d'éléments de textes et d'images, découverte de la composition visuelle, de l'animation analogique (stop-motion). [RNCP37226BC06] [RNCP37226BC07]
- Projet permettant de découvrir une initiation à la composition visuelle induite par le mouvement. [RNCP37226BC06]
- Rapports de composition, d'équilibre dans l'espace, tentatives de compositions au sein d'un format. [RNCP37226BC07]
- RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
- RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés

Contenu du cours :

À partir d'une collecte d'images et de textes réalisés en collaboration avec le projet conduit par Cédric Rossignol Brunet et Florian Veydarier, une initiation au dtop-motion par groupe est proposée. L'animation permet d'expérimenter la composition visuelle au sein d'un format.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours magistraux 1 unité grille et mise en page + 1 unité scénario et storyboard, arpentages, pratique en studio vidéo.

Modalités et critères de l'évaluation :

Initiation à la composition sur un médium permettant une multiplicité de tentatives. Présence, implication, prise en compte des retours des enseignant·es sur les projets.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Les Génériques de Saul et Elaine Bass - Blow Up - ARTE, 2020 <https://www.youtube.com/watch?v=Mp0wplToOBY>
- Kidding, Michel Gondry, générique de série, 2018
- Grid Systems in Graphic Design by Josef Muller Brockmann, 1960 <https://fr.scribd.com/document/360582677/grid-systems-in-graphic-design-by-josef-muller-brockmann-pdf>

Leporello (Lise Brosseau / Isal Bayle)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d'heures cours/semestre : 16 demi-journées (64h), semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

- Cours de théorie du design graphique dispensés par Lise Brosseau. L'apport théorique permet la conception d'un leporello explicitant les enjeux d'une période, d'un courant du design graphique. [RNCP37226BC02] [RNCP37226BC06]
- Projet permettant de traverser la découverte et appropriation des fondamentaux de la mise en page sur un support permettant différents formats de lecture (de très petit dans son format plié à très étendu dans son format ouvert) [RNCP37226BC01]

- Gestion d'un espace de travail, média + Grille (livre affiche dépliant site web), composition en rapport avec un format, rapport texte image, hiérarchie, utilisation de polices de caractères création de signes (picto), gestion de la couleur, maîtrise de l'export, impression et façonnage. [RNCP37226BC07]

RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés

Contenu du cours :

Le cours prend pour point de départ un format particulier de livre : le leporello. Ce type d'ouvrages reposant sur un principe de pliage en accordéon, sera d'abord rapidement illustré et contextualisé historiquement, avant d'ouvrir sur une réflexion plus large à propos de l'organisation et de la composition qu'il induit. À savoir, la liste, la frise, le déroulé (plus ou moins) chronologique, qui correspondent aussi aux modalités contemporaines d'accès aux contenus sur écran — notamment via le scroll. Dès lors, ce cours sera l'occasion d'interroger les correspondances entre différents médias et supports.

Les séances se structurent selon deux modalités : des apports théoriques sur l'histoire des médias, du design graphique, des représentations du temps et des espaces, parallèlement à la réalisation par les étudiant·es d'un leporello et de sa version sur écran.

Enseignement de l'histoire du design graphique (LB) / Cours d'initiation à Indesign et à la mise en page. Les étudiant·es de premières années sont invité·es à une initiation aux différents rôles du designer graphique tout au long du semestre.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours magistraux, arpentages, cours techniques sur logiciels, tutoriels, séances de correction et de présentation de projets, classe entière et ateliers.

Modalités et critères de l'évaluation :

Découverte et appropriation des fondamentaux de la mise en page sur un support permettant une variété d'échelles (recto-verso, plié, déplié) ; gestion d'un espace de travail, média + Grille, composition en rapport avec un format, rapport texte image, hiérarchie, utilisation de polices de caractères création de signes (picto), gestion de la couleur, maîtrise de l'export, impression et façonnage. Maîtrise de logiciels de dessin vectoriel et de mise en page. Présence, implication, prise en compte des retours des enseignant·es sur les projets.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Sitographie

- <http://problemata.org/fr/> <https://www.centrenationaldugraphisme.fr/> <https://t-y-p-o-g-r-a-p-h-y.org/>
- <https://anothergraphic.org/>
- CHANCOGNE Thierry, « Scripto. Histoire du graphisme avant la modernité.
- Ch. 4. La table, la liste », 2025 [en ligne] <http://www.problemata.org/fr/articles/3663>
- VAN DEURSEN Linda, « Imprint of News — a Visual History of Women Wearing the News », 2024 [en ligne] <https://grey-area.cukrarna.art/en/12-2024>
- https://anothergraphic.org/#google_vignette
- <https://www.centrenationaldugraphisme.fr/>
- <https://www.space-invaders.com/flashinvaders/>

Ouvrages

- Robin Kinross, La typographie moderne. Un essai d'histoire critique, Éditions B42, 2012 Pendant la lecture, Gerard Unger, Éditions B42, 2015 <https://www.space-invaders.com/flashinvaders>.

- CAVALLO Guglielmo et CHARTIER Roger (dir.), Histoire de la lecture dans le monde occidental, Paris : Éditions du Seuil, coll. « Points », 2001.
- CHRISTIN Anne-Marie, L'image écrite ou la déraison graphique [2001], Paris : Flammarion, coll. « Champs », 2009.
- HAYLES Katherine, « Comment nous lisons. Lecture rapprochée, hyperlecture, lecture machinique », in Katherine Hayles, Lire et penser en milieux numériques. Attention, récits, technogénèse, trad. de l'angl. par C. Degoutin, Grenoble : UGA Éditions, 2017.
- KINROSS Robin, La typographie moderne. Un essai d'histoire critique [1992], trad. de l'angl. par A. Szidon, Paris : Éditions B42, 2012.
- LANTENOIS Annick (dir.), Lire à l'écran, Paris : Éditions B42, Valence : ÉSAD Grenoble Valence, 2010.
- MANGUEL Alberto, Une histoire de la lecture [2006], trad. de l'angl. par C. Le Bœuf, Arles : Actes Sud, 2024.
- MARGETIC Alexandra et YENDRYS Sean (dir.), Slideshow 1: Linda van Deursen "Image Continuum", Tallinn : Applied Work, 2025.
- REINFURT David, Un *nouveau* programme pour le design graphique [2019], trad. de l'angl. par E. Boyer et C. Pageard, Lyon : Éditions deux-cent-cinq, 2024.
- VANDENDORPE Christian, Du papyrus à l'hypertexte. Essai sur les mutations du texte et de la lecture, Paris : Éditions La Découverte, 1999.
- UNGER Gerard, Pendant la lecture, Paris : Éditions B42, 2015.

Histoire de l'art : l'art agité par le politique (Johanna Renard)

Option, année : Première année (corps commun)

Nombre d'heures cours/semestre : 25 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Découvrir l'histoire de l'art du XXe à aujourd'hui, de manière transnationale, au prisme des relations et des influences réciproques entre l'art et les problématiques politiques et sociales.

Contenu du cours :

Loin d'être un champ isolé et préservé, l'art est constamment traversé et influencé par les questions politiques et sociales qui agitent le monde contemporain. Nous nous intéressons aux formes d'engagement artistiques et à l'intrication de l'art et du politique à travers l'histoire de l'art du XXe et du XXIe siècles. Nous explorerons comment l'art se saisit de problématiques fondamentales comme celles des inégalités sociales, des oppressions, des conflits armés, des crises écologiques, économiques et sociales, ou encore de la résistance aux idéologies et aux régimes politiques autoritaires. En tant qu'espace de réflexion, de subversion, de résistance et d'opposition, nous verrons comment l'art peut constituer une forme d'action et de transformation.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours magistraux.

Modalités et critères de l'évaluation :

présence et participation active au cours ; rendu plastique et examen écrit en fin de semestre (analyse d'oeuvre).

Modalités et critères de rattrapage :

oral de rattrapage (analyse d'oeuvre)

Repères bibliographiques / références :

- Camille de Toledo, Aliocha Imhoff, Kantuta Quiros, Les potentiels du temps : Art et politique
- Katrin Gattinger, Ruses à l'oeuvre. Modes d'agir avec l'art contemporain
- Serge Guilbaut, Comment New-York vola l'idée d'art moderne
- Stéphanie Lemoine, Artivisme : art, action politique et résistance culturelle
- Linda Nochlin, Les politiques de la vision. Art, société et politique au XIXe siècle
- Peggy Phelan et Helena Reckitt(éd.), Art et Féminisme

Les règles de l'art (Théodora Domenech)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d'heures cours/semestre : 20 heures au Semestre 1

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

La création artistique, derrière l'image idéale d'une activité individuelle solitaire, est une pratique sociale. D'une part, la création personnelle est nourrie par d'autres œuvres vues et appréciées. Selon les formes que l'on produit, on s'inscrit dans une histoire, éventuellement un groupe social et/ou une communauté. D'autre part, la création s'adresse à quelqu'un.e, à un public possible. Attribuer à une création personnelle le statut d'œuvre d'art implique de penser sa réception, l'expérience de cet objet par une personne extérieure, dans des conditions d'exposition. Plus cette exposition s'institutionnalise, plus il y a d'acteurs en jeu : commissaires d'expositions, équipes de médiations, mais aussi scénographes, régisseurs, etc. L'art engage une constellation d'acteurs.rices. Comme toute pratique social, la création autant que la monstration des œuvres, est traversée par des règles, souvent tacites, et plus ou moins flexibles. La création artistique est pourtant un espace de subversion des normes, et de critique des esthétiques hégémoniques. Pour autant, il ne s'agit pas d'individualisme : la liberté de création s'accompagne de règles, qui telles des règles d'un jeu de société, rendent possible sa dimension sociale.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours magistraux.

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Becker Howard Saul, Les mondes de l'art, trad. Jeanne Bouniort, Champs., Paris, 2017.
- Bourriaud Nicolas, Formes de vie : l'art moderne et l'invention de soi essai, Paris, Denoël, 1999.
- Bourdieu Pierre, Les règles de l'art : genèse et structure du champ littéraire, Paris, Éditions du Seuil, coll. « Libre examen. Politique », 1992.
- Chateau Dominique, L'art comme fait social total, Paris Montréal, l'Harmattan, coll. « L'art en bref », 1998.
- Dickie George, Art and the Aesthetics. An institutional Analysis, Cornell Univ Press, 1974.
- Gell Alfred, L'art et ses agents: une théorie anthropologique, trad. Sophie Renaut et trad. Olivier Renaut, les Presses du réel, Dijon, coll. « Fabula », 2009.
- Heinich Nathalie, Le triple jeu de l'art contemporain: sociologie des arts plastiques, Les Ed. de Minuit, Paris, coll. « Paradoxe », 1998.
- Huizinga Johan, Homo ludens: essai sur la fonction sociale du jeu, trad. Cécile Seresia, Gallimard, coll. « Collection Tel », 1988.
- Macé Marielle, Styles: critique de nos formes de vie, Gallimard, Paris, coll. « NRF essais », 2016.
- Rancière Jacques, Malaise dans l'esthétique, Galilée, Paris, coll. « La philosophie en effet », 2004.
- Rancière Jacques, Le partage du sensible : esthétique et politique, Fabrique : Diffusion Les Belles Lettres, Paris, 2000.
- Roman Mathilde, Habiter l'exposition : l'artiste et la scénographie, Paris, Manuella éditions, 2020.

Histoire de l'art (Dean Inkster)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d'heures cours/semestre : 21 heures au Semestre 1

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

In Real Life (Isabella Outon)

Option, année : Première année (corps commun), semestres 1 et 2

Nombre d'heures cours/semestre : 16 heures au Semestre 1 et 20 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Approfondir leur compréhension des réalités professionnelles des artistes et des designers graphiques à l'échelle internationale.

Consolider leur niveau d'anglais, quel que soit leur niveau d'entrée, afin d'entamer la deuxième année avec les outils linguistiques nécessaires pour parler de leur travail, interagir en contexte professionnel et aborder les grands courants de l'art et du design, contemporains.

Acquérir un vocabulaire technique et spécialisé lié à leur domaine de pratique.

Maîtriser les fondamentaux de la communication orale en anglais : poser des questions, y répondre, interagir dans des échanges variés.

Participer à, ou animer, un entretien professionnel, une table ronde ou une conférence.

Analyser, commenter et situer des œuvres, des expositions ou des événements artistiques, et relier ces éléments à leur propre démarche.

Présenter leur travail personnel de façon structurée et pertinente.

Comprendre et mettre en œuvre les principes d'organisation et de présentation d'une exposition.

Contenu du cours :

Cours uniquement en anglais en demi-groupe et sous-groupes

Tous les documents et mails d'information sur le contenu et les cours sont rédigés en anglais.

Les cours reposent sur une méthode communicative et une approche actionnelle, favorisant l'interaction orale et l'usage de la langue dans des situations concrètes.

Les activités proposées visent à développer l'autonomie langagière des étudiants à travers des projets, des jeux de rôles, des présentations orales, et des échanges en petits groupes. L'objectif est d'encourager une prise de parole régulière en anglais, en lien avec les projets actuels des étudiants et leur éventuel futur domaine professionnel.

L'enseignement s'appuie sur des supports authentiques et visuels (vidéos, extraits d'interviews d'artistes, portfolio, documents d'exposition) emmené par les étudiant.e.s pour favoriser l'expression et la compréhension. Les étudiant.e.s sont amené.e.s à décrire leur travail artistique, présenter un.e artiste de référence, ou commenter une œuvre, afin de renforcer leur vocabulaire spécifique et leur aisance à l'oral. Une place importante est donnée aux productions personnelles et aux échanges sur la pratique artistique.

Les séances sont conçues selon une pédagogie différenciée, afin de s'adapter à la diversité des niveaux d'anglais. Des activités en binômes ou en petits groupes permettent un apprentissage collaboratif, où les étudiants s'entraident et progressent ensemble pour progresser vers une dynamique de groupe bienveillante et participative.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

L'accent est mis sur la communication orale (compréhension et expression), professionnel
Des activités de reformulation, de jeu de rôle, et de présentation orale sont régulièrement

mis en place pour permettre aux étudiants de gagner en fluidité et en confiance à l'oral.

Modalités et critères de l'évaluation :

Assiduité – Présence

Participation – Progrès à l'oral en fonction du niveau propre à l'étudiant.e en début d'année

Rendus en fin de semestre – Réalisation d'un vidéo tuto

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Podcasts

The Art Angle – Artnet News

Design Matters – Debbie Millman

99% Invisible – Roman Mars

The Great Women Artists – Katy Hessel

The Black Art Podcast – Darin B.

Newsletters

The Art Newspaper

Contemporary Art

Daily

Hyperallergic

Artsy

Dezeen

Artnet News

Recherches - Carnet

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d'heures cours/semestre : en fonction du travail personnel de l'étudiant

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Présenter dans un carnet l'état de ses réflexions, de ses recherches, de ses découvertes, les références repérées (lecture, rencontres...) et ses notes de travail.

Contenu du cours :

Tenir un carnet de bord, c'est faire des dessins ou des croquis de formes et d'idées, c'est prendre des notes de son parcours et de ses rencontres, et c'est mettre en relation expérimentations, travaux préparatoires et documentation. Ce carnet, dans lequel il est conseillé de recourir aux différentes ressources du dessin, s'inscrit dans la continuité de ce qu'un étudiant.e constituera tout au long de son parcours.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail aussi bien en atelier, qu'au cours de visites ou de déplacements.

Modalités et critères de l'évaluation :

Capacité à relever ses intérêts, ses motivations et ses choix, et à les notifier avec discernement.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Travaux - Accrochage

Option, année : Première année (corps commun), semestre 1

Nombre d'heures cours/semestre : en fonction du travail personnel de l'étudiant

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Sensibilisation à l'accrochage comme pratique et réflexion collective autour de cette expérience.

Contenu du cours :

Explorer, tester, prendre conscience des possibilités offertes par un accrochage. Penser ensemble les formes de son travail, les imaginer dans l'espace, réaliser des mises en scène pour les partager.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours, films, lectures, visites d'expositions, etc.

Modalités et critères de l'évaluation :

Lisibilité et diversité dans les travaux montrés et capacité de les mettre en relation entre eux dans l'espace et par la parole.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Manuel en ligne / code (Alexis Chazard)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d'heures cours/semestre : 28 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Interroger les limites des contenus habituellement présents sur Internet. Élaborer un contenu original susceptible d'y être publié. Apprendre HTML ainsi que des rudiments de CSS pour publier le contenu précédemment développé.

Contenu du cours :

Du web on se fait communément l'image qu'il est infini, que l'on peut tout y trouver. On l'imagine ouvert et multiple, ramifié à l'extrême, on s'y perd volontiers. Antibibliothèque, antirangement, il apparaît comme l'horizontalité suprême du savoir... En est-on bien sûr ? Et si de subtiles forces contraignent en fait pensée et savoir à s'y présenter sous ce fard séduisant alors que contenus et idées ne se révèlent pas si accessibles qu'on voudrait le croire, voire se retrouvent filtrés, agencés, distribués... Nous sommes pourtant conscients d'avoir affaire à des systèmes qui organisent la visibilité des messages. Pourquoi oublions-nous si facilement cet aspect ? Quelles forces nous y conduisent ?

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Théorique et pratique

Modalités et critères de l'évaluation :

Implication et assiduité : 1° suivi des cours 2° mise en œuvre du sujet 3° production de pages web

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références : -

Made In By For (Franck David)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d'heures cours/semestre : 56 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

À travers les moyens nécessaires (techniques, conceptuels, etc.) à la réalisation de projets, clarifier ou mettre en forme des méthodes de travail structurantes pour l'étudiant.e.

Contenu du cours :

L'apprentissage de changements de points de vue, de la prise de distance ou encore l'éveil de la curiosité en seront les outils fondamentaux. Un énoncé sera proposé comme point de départ à la réflexion, à titre d'exemple et en vue d'en clarifier les questions soulevées, appuyé par des références (prenant des formes diverses : projection vidéo, diapositives, livres et surtout conversationnelles).

Sont donnés des sujets collectifs. Ils font l'objet de suivis individuels jusqu'au moment du rendu.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail en atelier.

Modalités et critères de l'évaluation :

Capacité à répondre aux exercices demandés en mettant en avant de manière synthétique, à la fois un imaginaire, la compréhension des outils et médiums employés et l'observation du monde qui nous entoure.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Objet multiple / objet édité (Fabrice Beslot)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d'heures cours/semestre : 21 heures au semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Acquisition d'une méthodologie de travail des pratiques éditoriales autour de la question du multiple. Identifier et sélectionner avec esprit critique diverses ressources dans d'histoire de l'art et art contemporain pour documenter le sujet et le développement. Mettre en œuvre des outils analogiques et numériques de conception et de production. Développer une argumentation formelle et critique. Réalisation d'un multiple en micro-édition, entre 2 et 10 exemplaires.

Contenu du cours :

Objets multiples – À partir de l'entretien de Joseph Beuys et de Dominique Tonneau – pourquoi faites-vous des multiples ? Au éd : Gourcuff Gradenigo 2007. Les étudiant.e.s doivent élaborer un projet éditorial, qui leur permettra d'acquérir une méthodologie de travail. Iels esquisseront un projet qui pourra être multiformes autour d'objets multiples. Iels devront échafauder, concevoir et étudier la faisabilité de leurs projets et le sens à travers des expérimentations afin de proposer des maquettes pour valider la production (BAT) de ces objets multiples. Pour cela les étudiant.es pourront s'appuyer sur les ateliers, d'impression, de volume, le studio audiovisuel qui sont riches, variés en équipements et propices à favoriser l'inventivité, le questionnement, l'acquisition des bases nécessaires à l'approche progressive d'un travail personnel. Renforcer l'apprentissage éditorial, à travers ce sujet, objets multiples, qui leur est singulier et voir expérimental. À la fin du semestre, chaque étudiant.e est en mesure de présenter un multiple selon ses choix et d'en comprendre les enjeux, entre la production et la diffusion.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Les ateliers d'impression et de volume favorisent l'apprentissage et l'inventivité pour mener vers l'acquisition des bases nécessaires à l'approche progressive d'un travail éditorial personnel par le questionnement et l'expérimentation. Cours de pratiques.

Modalités et critères de l'évaluation :

Sur la dynamique et les découvertes effectuées lors du premier semestre. Les étudiants réaliseront des propositions au regard des travaux de recherche menés lors du premier semestre. Le suivi sera la préoccupation essentielle à travers l'engagement de nos échanges. La mise en forme et la mise en œuvre de leurs propositions seront questionnées jusqu'à la réalisation. Présence, participation et qualité de l'investissement. Qualités des réalisation plastique, épreuve pratique et évaluation continue.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- *BEUYS : Pourquoi faites-vous des multiples? Au éd : Gourcuff Gradenigo 2007, Galerie Du Multiple... 17, rue Saint – Gilles 75003 Paris, Galerie 8+4 , 13 rue d'Alexandrie , 75002 Paris.*
- *La bibliothèque des multiples – OCTOPUS – Coopérative des arts et de la culture – Paris*
- *L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique – 1935 – Walter Benjamin*

Initiation à la photographie (Marine Leleu)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d'heures cours/semestre : 36 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Vox Phyz/ Nocturne (Mélanie Kenyon)

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d'heures cours/semestre : 48 heures au Semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Reconnaître et s'approprier sa voix, seule, en la situant et en la mêlant aussi à celles des autres et/ou aux sons alentour, pour permettre un ancrage en soi et une connexion vitale avec l'environnement direct.

Contenu du cours :

Prise de conscience et d'expérimentation de sa force de présence, gestes, respirations et postures avec les rythmes, mouvements et déplacements associés pour sentir les différents niveaux possibles dans un espace donné, intérieur ou extérieur. Création d'une performance pour la Nocturne Etudiante prévue le 2 avril 2026 au musée des Beaux Arts et d'Archaeologie de Valence. Titre provisoire : "CONTIGUITÉS". Deuxième volet du travail commencé en 2024, suite à la performance "Tuilages" présentée par la 1ère année à la Nocturne étudiante du 20 février 2025. Ce projet permet aux étudiants dès leur première année à l'ESAD, de se confronter à des conditions concrètes de conception et de réalisation d'une pièce au sein d'un lieu culturel et avec une équipe artistique extérieure à l'école. Production d'une édition modeste (fanzine) regroupant les propositions, images et textes issus de la nocturne.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours en groupe entier. Tous les documents et emails d'information sur le contenu et les cours sont rédigés en anglais. Projet multi-lingues « vivantes », voix percussives – taking your voice for a walk. Ecritures multilingues, langues inventées : documents de formes et de nature variées : notations, partitions, instructions, éventuellement pièces audio/vidéo. Lectures en itinérance de textes créés à partir des écritures originales des étudiant.e.s et 'found text', mise en voix dans des lieux attendus et inattendus dans et hors les murs de l'école, devant un auditoire ou pour un enregistrement. Etude et écoute de divers documents écrits et audio-visuels. Présentations et mise en voix.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu, rendus à des dates précises au cours et en fin de semestre. Assiduité et prise d'initiative, indépendance dans les méthodes de recherche. Evaluation de la manière d'employer les sources à bon escient en lien avec le travail et plus largement le/les projets de l'étudiant.e. Progrès à l'oral et à l'écrit en fonction du niveau propre à l'étudiant.e en début de l'année

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Albums Meredith Monk « Songs from the Hill/Tablet » 1979 « Dolmen Music » 1981 "Turtle Dreams" 1983 Livres « Conversations with Meredith Monk » par Bonnie Marranca PAJ Publications Performance Ideas Augusto Boal « Games for Actors and non-Actors » Jody Pou « I thought j'irai en bloom » « 140 Artists' Ideas for Planet Earth » 2021 Serpentine Galleries, London Penguin Books Lori Waxman « Keep Walking Intently The Ambulatory Art of the

Surrealists, the Situationist International, and Fluxus » Sternberg Press 2017 Ursula K. Le Guin « The Carrier Bag Theory of Fiction » introduced by Donna Haraway 2019 by Ignota « Quantum Listening » PAULINE OLIVEROS introduction par IONE. Foreward by LAURIE ANDERSON Terra Ignota 2022 Artistes Jorge Parente >> Voice and Body – The Body Alphabet, The Way of The Voice, method de Zygmunt Molik, Laboratoire de Théâtre Jerzy Grotowski. Anna Holveck <https://cargocollective.com/annaholveck> >> "I will make it", "A Voix Off", "And if that mocking bird don't sing", "Variations pour souterrains", "Concerto pour une halle d'entrée", "Plus tu cries moins tu entends", "En une expiration"... Gaelle Bourges "(La Bande à) Laura" 2023 <https://www.youtube.com/watch?v=FaOAmcpDH2c> Vidéos – art sonore Fatima Miranda « Desasosiego » et « Palimsiesta » <https://fatima-miranda.com/en/works/artesonado/as-videos/> Pablo's Eye et d'autres sources audiovisuelles « Tentative d'épuisement d'un lieu parisien » basé sur le livre du même nom de Georges Perec » 1974 Théâtre « Art » par Yasmina Reza 1994 Samuel Beckett Quator

Accrochage et présentation des travaux

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d'heures cours/semestre : En fonction du travail personnel de l'étudiant

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Sensibilisation à l'accrochage comme pratique et réflexion collective autour de cette expérience.

Contenu du cours :

Explorer, tester, prendre conscience des possibilités offertes par un accrochage. Penser ensemble les formes de son travail, les imaginer dans l'espace, réaliser des mises en scène pour les partager.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours, films, lectures, visites d'expositions, etc.

Modalités et critères de l'évaluation :

Lisibilité et diversité dans les travaux montrés et capacité de les mettre en relation entre eux dans l'espace et par la parole.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Carnet de bord

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d'heures cours/semestre : En fonction du travail personnel de l'étudiant

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

L'étudiant.e note, restitue et synthétise un ensemble de rencontres culturelles qui pourront faire référence, et ainsi être mises en relation avec sa pratique.

Contenu du cours :

Le carnet de bord vise à la constitution d'une culture générale, artistique, graphique et théorique personnelle. Au-delà d'une simple succession de prises de notes, il relate d'une manière précise et détaillée des rencontres culturelles que l'étudiant.e fait hors et dans l'école, qu'il s'agisse de films, musiques, son, lectures, ou visites d'expositions. Ce document synthétise par assemblage la restitution de ces pérégrinations au cours du cursus, des travaux que mène l'étudiant.e. Ecriture manuelle ou dactylographiée, schémas, images, dessins, documents, reproductions, collages, citations, extraits, sources, collections, etc. en sont les possibles ingrédients.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail personnel à partir des cours, films, musiques, son, lectures, visites d'expositions, etc.

Modalités et critères de l'évaluation :

Création d'un carnet qui, par sa lisibilité, la diversité et la nature des sources présentes, la mise en relation avec les travaux, doit trouver sa place dans la session de crédits où il est présenté. Il pourra servir à la discussion ou aider à présenter l'évolution de certains projets.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Orientation

Option, année : Première année (corps commun), semestre 2

Nombre d'heures cours/semestre : Première année (corps commun), semestre 2

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Afin de déterminer au mieux la poursuite du cursus universitaire au sein de l'établissement, il est nécessaire de choisir une des deux options proposée dans celui-ci, Art ou Design Graphique.

Ce choix se fait en concertation avec le jury présent aux examens de crédits de fin de semestre (S2) lors de la commission d'orientation qui se tient au lendemain des examens S2.

Contenu du cours :

Ce jury de la commission d'orientation est le même qu'aux crédits, constitué de deux enseignant.e.s de l'option Art et de deux enseignant.e.s de l'option Design Graphique.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Il est évalué dans cet entretien, la qualité du projet de l'étudiant.e, dans sa compréhension des enjeux des deux options, de la cohérence de son choix, et la pertinence du projet imaginé pour l'année suivante. L'obtention de 59 crédits sur l'année est nécessaire pour être reçu.e à la commission d'orientation mais ne gage pas de fait l'entrée en Art2 ou DG2, seule l'obtention du crédit de la commission d'orientation le permet.

Modalités et critères de rattrapage : non rattrapable.

Repères bibliographiques / références :

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DESIGN GRAPHIQUE 2, 3 , 4 et 5

ANNÉE 2 - Option Design, mention Design Graphique

Le premier cycle de l'option design, à proprement parler, se construit sur quatre semestres, à partir de la sensibilité esthétique et des bases théoriques et artistiques posées lors de la première année. Il couvre un large champ de spécialisation dans le domaine du design graphique et l'accompagnement à une pratique approfondie du design graphique fait valoir les spécificités de la mention. La pédagogie est structurée par l'alternance de cours théoriques, de séances collectives d'atelier, de workshops et de suivis individuels. L'ensemble des enseignements, quelle que soit la méthode (cours, atelier ou suivis) est obligatoire. Ces études sollicitent une présence de chaque étudiant.e cinq jours par semaine. Des bilans intermédiaires de l'état d'avancement des travaux ont lieu en décembre et en avril.

Une période de stage devra être effectuée au premier cycle. Les stages réalisés en deuxième année seront validés à la fin du semestre 6. 10 jours de stage obligatoire doivent être effectués pour la validation des crédits. Néanmoins, l'équipe pédagogique considère que les périodes plus longues de stage, dès la deuxième année, sont essentielles à la formation et à l'insertion professionnelle.

Au cours du semestre 3, les éléments fondamentaux de la pratique du design graphique seront abordés à partir des notions clés de signe, de texte et d'image. De l'image du texte à l'image-signe, des signes du texte aux textes suscités par l'image, le jeu multiple de ces interrelations est l'objet de cette première découverte du vocabulaire graphique. Ainsi les productions plastiques et graphiques de l'image (dessin, photographie, vidéo, etc.), du texte (typographie, mise en pages, etc.), du signe (pictogramme, etc.), sont mises en œuvre et étayées par des approches théoriques, critiques et historiques. La synthèse de ces agencements s'opère dans l'ensemble des champs culturels du design graphique, comme celui de l'édition imprimée, du numérique, de l'identité visuelle et de la communication, sous forme de maquettes d'intentions élaborées et finalisées. Les contraintes élémentaires des médias de diffusion, format et séquence, serviront de points de repères pour situer, construire et expérimenter ces premières recherches graphiques.

Le semestre 4 marque déjà un approfondissement de ces notions, et suppose davantage d'exigence et d'autonomie. La part de culture artistique et de recherche personnelle en dehors des seuls usages et médias de communication témoigne de l'ouverture du point de vue adopté en design.

Chaque semestre est structuré par un thème de travail. Ces thèmes fédèrent tous les enseignements : – Semestre 3 : le territoire – Semestre 4 : la collection

Ces thèmes sont abordés sous l'angle du projet. Ils intègrent la maîtrise des outils de représentation, l'acquisition d'une méthodologie de travail (recherches de documentation, analyse et classification des sources, réflexion critique, définition d'une problématique), l'expérimentation plastique et graphique des matériaux visuels et textuels et celle des médias (imprimés et écrans). Outre ces axes de recherche communs, chaque enseignant développe des questions plus spécifiques liées à son enseignement.

SEMESTRES 3 / 4

UE1 : Pratique plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre – 16 ECTS / 14 ECTS
UE2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère – 8 ECTS / 8 ECTS
UE3 : Recherches et expérimentations – 2 ECTS / 4 ECTS
UE4 : Bilan – 4 ECTS / 4 ECTS

Liste des unités d’enseignements

SEMESTRES 3

- UE1 Pratique plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre - 16 crédits**
Territoire de la ville, évolution du projet
Territoire de la ville, choix et autonomie des médias
Charette (T. Henni)
Graphisme - Espaces, signes et langages graphiques (S.Vermeil)
Typographie : une introduction (S. Vermeil)
Programme de dérive (C. Rossignol-Brunet)
Cinéma animation (I.Bayle)
Worshop
- UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 8 crédits**
Territoire de la ville, recherche documentaire
Notes sur un lieu (L. Brosseau)
Culture du design (L. Brosseau)
In real life (I. Oulton)
- UE3 Recherches et expérimentations - 2 crédits**
Proposition plastique personnelle
- UE4 Bilan - 4 crédits**
Suivis individuels
Suivis collectifs

SEMESTRES 4

- UE1 Pratique plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre - 14 crédits**
La collection, évolution du projet (coll.)
La collection, choix et autonomie des médias (coll.)
Résident..es (N. Ferrer-Gleize)
Workshops - propositions pédagogiques collectives
Culture des codes (A.Chazard)
Type design (A. Vasquez)
Poster-Poster (I.Bayle)
Laboratoire du dessin (T. Henni)
- UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 8 crédits**
Notes sur la collection: récits, contexte, méthode
Manifesto Mingling (M. Kenyon)
In real life (I. Oulton)

- UE3 Recherches et expérimentations - 4 crédits**
Poursuite de la proposition plastique personnelle
Pratique documentaire de la proposition plastique
- UE4 Bilan - 4 crédits**
Suivis individuels
Suivis collectifs

ANNÉE 3 - Option Design, mention Design Graphique

Prolongement de l’année 2, le cursus des semestres 5 et 6 est également formé par l’alternance de cours théoriques, d’atelier, de workshops, de suivis individuels et de séances collectives. L’ensemble des enseignements, quelle que soit sa forme, est obligatoire au cours de la semaine et participe à l’évaluation semestrielle. Des bilans intermédiaires de l’état d’avancement des travaux ont lieu en décembre et en avril.

Une période de stage devra être effectuée au premier cycle. Les stages réalisés en deuxième année seront validés à la fin du semestre 6. 10 jours de stage obligatoire doivent être effectués pour la validation des crédits. Néanmoins, l’équipe pédagogique considère que les périodes plus longues de stage, dès la deuxième année, sont essentielles à la formation et à l’insertion professionnelle.

Le parcours complet de ces stages témoigne d’une connaissance des milieux professionnels du design graphique et qualifie le type d’insertion envisagée par l’étudiant à court ou moyen terme ; studio, agence, designer graphique indépendant, collectif, etc. Les stages donnent lieu à des notes de rapport succincts et à une synthèse globale.

Les travaux des deux semestres visent à mettre en œuvre des projets d’ambitions et de qualités graduellement croissantes, prenant au début la forme de trois modules bien définis permettant par la suite l’élaboration d’un projet personnel plus complet.

Au semestre 5 : trois modules choisis et investis par l’étudiant·e, un arc obligatoire, un arc optionnel.

Au semestre 6 : projet de diplôme.

Les modules, aux sujets et thématiques libres, font chacun l’objet d’une définition de problématique stricte et précise. Ils nécessitent une recherche rigoureuse de documentation dans le champ concerné, supposent l’acquisition de pratiques techniques adaptées pour imposer une écriture plastique singulière et pertinente.

L’investissement dans une production est requis. L’un des modules peut éventuellement se constituer depuis une pratique. Ils font l’objet d’un triple contrat à la suite du bilan collectif de décembre. Les différents cours du semestre alimentent et accompagnent cette nouvelle phase qui réclame une réelle autonomie.

Directement déterminé et orienté par le projet de diplôme, le semestre 6 est nourri des expérimentations précédentes. Il ne prend pas nécessairement la forme du développement privilégié d’un de ces projets initiaux, mais profite graphiquement des acquis précédents en termes de méthodologie, de maîtrise plastique et de culture des médias.

Un document écrit et mis en forme, comprenant une bibliographie, présente le projet et situe le contexte, les enjeux et les perspectives du sujet. Il est adressé aux membres du jury en avance de la présentation aux épreuves du diplôme, avec les notes et la synthèse des stages.

Au cours du semestre 6, les étudiant·es doivent réfléchir à leur souhait de poursuivre en 2e cycle à l'école ou non. Leur décision fera l'objet d'une candidature qui sera étudiée à l'occasion d'une commission d'admission interne. Les candidat·es au cycle supérieur préparent également un dossier de stage de longue durée ou de séjour à l'étranger qui aura lieu au semestre 8, ainsi qu'un portfolio qui les accompagnera une fois diplômés. L'inscription dans un établissement européen donnera lieu à l'attribution de bourses : OFAJ, Explora Sup de la Région Rhône-Alpes ou Erasmus.

Liste des unités d'enseignements

SEMESTRES 5

UE1 : Pratique plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre – 12 ECTS

UE2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère – 8 ECTS

UE3 : Recherches et expérimentations – 6 ECTS

UE4 : Bilan – 4 ECTS

SEMESTRES 6

UE1 : Pratique plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre – 4 ECTS

UE2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère – 5 ECTS

UE3 : Recherches et expérimentations personnelles – 4 ECTS

UE4 : Stage, expérimentation des milieux de création et de production – 2 ECTS

UE5 : Diplôme – 15 ECTS

[*Liste des unités d'enseignement*](#)

SEMESTRES 5

UE1 Pratique plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre - 12 crédits

Photo-roman (A. Vasquez / N. Ferrer-Gleize)

Animation 3D: Précis (I. Bayle)

Programme et scénario : Récits non linéaire (A. Chazard)

Dessin : La main qui parle (T. Henni)

Workshop

UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 8 crédits

Culture de l'image (N. Ferrer-Gleize)

Culture du code : Récits non-linéaires

Projet de diplôme : note d'intention (T. Hennin / I. Bayle)

Langue étrangère : In real life (I. Oulton)

UE3 Recherches et expérimentations personnelles - 6 crédits

Module # 1

Module # 2

«Module #3 ou

ARC - Ateliers de Recherche et Création DG»

UE4 Bilan - 4 crédits

Suivis individuels

Suivis collectifs

SEMESTRES 6

UE1 Pratique plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre - 4 crédits

Édition et typographie : Hyperlecture (S. Vermeil)

Animation : Arpentage (I. Bayle)

Fabriques des formes (C. Rossignol-Brunet)

Méthodologie & suivi de projets (T. Henni/S. Vermeil)

UE2 Histoire, théorie des arts et langue étrangère - 5 crédits

Projet de diplôme : texte introductif (Coll.)

Projet de mobilité : B.E.A.M. (M. Kenyon)

Note de DNA (L.Brosseau)

UE3 Recherches et expérimentations personnelles - 4 crédits

Projet de diplôme. Production

Projet de diplôme. Contextualisation

UE4 Stage, expérimentation des milieux de création et de production - 2 crédits

Rapport de stage

UE5 Diplôme - 15 crédits

Diplôme Nationale d'Art, option Design graphique

DEUXIÈME CYCLE - OPTION DESIGN, MENTION DESIGN GRAPHIQUE ET ÉDITORIAL

La formation Design graphique vise à former de jeunes designers qui investiront les champs du design graphique, du multimédia et des pratiques artistiques contemporaines avec un profil riche au niveau culturel, technique et formel leur permettant d’être à l’aise avec des demandes et commandes multiples et protéiformes, maîtrisant différents domaines qu’on peut regrouper en cinq grandes catégories :

- Le design d’éditions (livre, presse, publications numériques, hors-média)
- Le design des identités (identités visuelles, design institutionnel...)
- Le design numérique (site Internet, installations interactives, nouvelles technologies, animation...)
- Le design d’information (communication visuelle, pédagogie, data design, signalétique...)
- Le champ de la création destiné à l’exposition (qui se placera aux côtés des autres formes de la création contemporaine).

Il s’agit tout autant d’outiller un futur professionnel que de participer à la construction de sa personnalité, que de le préparer à un positionnement d’auteur sur des sujets qui leur sont propres et qui sont souvent dans la continuité de son projet de diplôme.

- Le développement de la capacité de travail et de recherche personnelle ;
- La formulation de la capacité d’analyse ;
- L’acquisition des bases techniques et des outils conceptuels indispensables à la poursuite des études.

ANNÉE 4 - option design, mention Design graphique et éditorial

La 4e année ouvre le second cycle du cursus design graphique qui a pour perspective d’inscrire les étudiant·es inscrire comme futur·e·s acteur·ice·s exigeant·e·s, efficace·s et informé·e·s du champ du design graphique. Cette année est ainsi marquée par l’expérimentation, la recherche et l’ouverture culturelle. Il s’agit d’une année où l’étudiant.e remet les choses à plat, en questionnant leurs acquis techniques et théoriques, les sujets sur lesquels les étudiant.es ont travaillé ; mais c’est aussi le moment d’une prise de position, d’une affirmation plus forte dans un champ de pratique déterminé, qui sera investi fortement dans ses différentes dimensions (technique, culturelle, conceptuelle, ...)

– Expérimentation et recherche : au cours du premier semestre, le travail est non-seulement porté par les interventions enseignant·e·s (sous la forme de rendez-vous collectifs, individuels et les ARC), ainsi que par les présences régulières d’un·e invité·e annuel·le. Le semestre se structure également autour d’intérêts et questionnements, par l’initiation de projets personnels durant des temps d’atelier, mais également par la préparation à la mobilité et la mise en chantier du projet/mémoire. Cette organisation suppose de faire preuve d’une grande autonomie dans les méthodes de travail et d’une certaine curiosité dans l’exploration et l’affirmation de modes d’action et de techniques de productions variés. Dans ce contexte de travail pratique la définition et la documentation d’un sujet de mémoire sont à avancer. Quelle que soit la thématique choisie, il s’agit de favoriser des formes de questionnements et d’enquêtes qui doivent être l’occasion d’un travail de recherche (enrichi de lectures, de rencontres et d’échanges) dont l’objectif est de conduire une réflexion théorique singulière restituée sous forme de texte et d’images. La rédaction rigoureuse et documentée des premiers états de la forme écrite au cours des deux semestres de cette année, annonce les enjeux

de la 5e année.

– Ouverture culturelle : Pour faciliter cette ouverture, les rencontres, les voyages et séjours sont obligatoires au cours du second semestre, que ce soit dans le cadre d’un stage à l’étranger ou d’une mobilité dans un établissement européen partenaire de l’école.

Liste des unités d’enseignements

SEMESTRE 7

- UE1 : Initiation à la recherche – suivi mémoire, philosophie, histoire des arts – 9 ECTS
- UE2 : Projet plastique – prospective, méthodologie, production – 20 ECTS
- UE3 : Langue étrangère – 1 ECTS

SEMESTRE 8

- UE1 : Initiation à la recherche, dont mémoire – 9 ECTS
- UE2 : Projet plastique – prospective, méthodologie, production – 20 ECTS
- UE3 : Langue étrangère – 1 ECTS

Liste des unités d’enseignement

SEMESTRE 7

- UE1 Initiation à la recherche - Suivi du mémoire, philosophie, histoire des arts - 9 crédits**
En recherche, sensibilisation aux pratiques et aux outils de l’enquête (L. Brosseau / N. Ferrer-Gleize)
ARC - Studio : conception
La société des lecteur.ices (L. Brosseau / N. Ferrer-Gleize)
Préparation et finalisation du projet de mobilité

- UE2 Projet plastique - prospective, méthodologie, production - 20 crédits**
Invité annuel
ARC - Studio : réalisation
Expérimentations et productions en vue du projet de diplôme
Majeure

- UE3 Langue étrangère - 1 crédit**
Anglais (annual guests)

SEMESTRE 8

- UE1 Initiation à la recherche – dont mémoire - 9 crédits**
La société des lecteur.ices (L. Brosseau / N. Ferrer-Gleize)
Situer le projet de recherche
Enquête et documentation autour du mémoire : entretiens et traductions
Enquête et documentation autour du mémoire : iconographie
- UE2 Projet plastique - prospective, méthodologie, production - 20 crédits**
Expérimentations et productions en vue du projet de diplôme
Documenter, contextualiser
Mobilité – productions réalisées

UE3 Langue étrangère - 1 crédit

Interactions avec les champs culturels et artistiques étrangers

ANNÉE 5 - option design, mention Design graphique et éditorial

Cette année 5 est principalement consacrée à la construction théorique et graphique du projet de l'étudiant annoncé, dès la fin de l'année 4 dans les premières réalisations et la version initiale du mémoire qui sera soutenu sous sa forme finale début avril, avant la présentation plastique du DNSEP en juin. Ce projet se nourrira des expériences (stage, séjour à l'étranger dans un autre établissement...) menées lors de l'année précédente et de l'acquis méthodologique forgé durant l'ensemble du cursus. La réalisation de ce projet devra s'articuler autour des enjeux du design graphique sans pour autant fournir nécessairement des réponses appliquées. Elles devront s'envisager comme des propositions qui interrogent notre environnement visuel et éditorial ; questionnent les codes ; expérimentent les conditions d'usages (lecture, orientation, identification...). L'expérimentation graphique dialoguera avec la rédaction du mémoire. Il sera la synthèse théorique et critique exigeante des questions développées dans le projet au cours de sa construction. Les relectures de mémoires, au nombre de 6, réparties entre la seconde partie de la quatrième année et la 5e s'opèrent collectivement avec un glissement de binômes de relecteurices au sein de l'équipe enseignante. Il fera preuve de la capacité de l'étudiant à nourrir sa culture graphique par des approches transversales et à affirmer un point de vue singulier. Ainsi, ce mémoire est considéré comme l'une des productions du projet de recherche. Son élaboration doit permettre à l'étudiant de conforter et élargir le réseau de relations entrepris depuis (au moins) l'année 4. Aussi est-il invité à établir des contacts et des échanges avec des personnalités extérieures dont les compétences seraient à même de nourrir le projet.

Liste des unités d'enseignements

SEMESTRE 9

UE1 : Méthodologie de la recherche, dont suivi de mémoire – 20 ECTS

UE2 : Mise en forme du projet personnel – 10 ECTS

SEMESTRE 10

UE1 : Épreuves du diplôme – 30 ECTS

*Liste des unités d'enseignement***SEMESTRE 9****UE1 Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire) - 20 crédits**

La société des lecteur.ices (L. Brosseau / N. Ferrer-Gleize)

En recherche, sensibilisation aux pratiques et aux outils d'écriture (L. Brosseau / N. Ferrer-Gleize)

Échanges et rencontres

Séminaire Images etc

UE2 Mise en forme du projet personnel - 10 crédits

Recherches (ARC/Studio) et productions graphiques (personnelles)

Présentation des productions

SEMESTRE 10**UE 1 Épreuves du diplôme**

Mémoire

Travail plastique

DESCRIPTIFS DES COURS

Territoire de la ville, évolution du projet

Option, année : DG2, Semestre 3

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Territoire de la ville, choix et autonomie des médias

Option, année : DG2, Semestre 3

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Charette (T. Henni)

Option, année : DG2, Semestre 3

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Expérimenter différentes problématiques autour des messages visuels au travers du dessin.

Contenu du cours :

Au travers d'expériences en groupe et de petits exercices, nous tenterons de mener une réflexion basée sur l'expérimentation, à propos de l'élaboration de signes et de messages dessinés, et de leur conditions d'émission et de réception. Cette expérimentation s'ancrera en même temps dans une exploration de l'atelier d'impression, afin de relier le dessin aux arts graphiques et à l'édition.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Expériences en groupe, discussions, rendez-vous individuels.

Modalités et critères de l'évaluation :

Appropriation par l'étudiant des expériences menées en groupe. Édition d'un certain nombre d'exercices à rendre pour le moment de l'évaluation.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- McCLOUD, Scott, *l'Art invisible*, Paris, Delcourt, 2007
- FRUTIGER, Alan, *L'Homme et ses signes*, Reillanne, Perrousseaux, 2000
- FLETCHER, Alan, *The Art of Looking Sideways*, New York, London, Phaidon Press, 2001
- KLEE, Paul, *Cours du Bauhaus*, Strasbourg, Éditions des musées de Strasbourg, 2004

Graphisme - Espaces, signes et langages graphiques (S. Vermeil)

Option, année : DG2, Semestre 3

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Donner des outils théoriques et pratiques, des repères historiques nécessaires à un engagement dans la pratique du design graphique.

Contenu du cours :

«Déchiffrer ou lire les traces des animaux sont des métaphores. On est cependant tenté de les prendre à la lettre, comme la condensation verbale d'un processus historique qui aboutit, au terme d'un laps de temps peut-être très long, à l'invention de l'écriture.» (Carlo Ginzburg)
« Au sens large, un signe est un élément simplifié qui indique autre chose que lui-même à celui qui sait le percevoir, le lire et l'interpréter. Il concerne donc la sensibilité et la reconnaissance, la convention et l'intuition, la traduction et la spéculation. » (Hélène Meisel)
Différents aspects génériques du design graphique sont abordés à travers le sujet collectif « Territoire de la ville » : Qu'est-ce que l'espace de la ville a de singulier ? Qu'entendre dans l'expression « la ville est un texte » ? Quels sont les différents registres des signes qu'on peut y relever ? Quelles genres de pratiques en avons nous ? Qu'en restituer ? Comment se repère-t-on ? Que fait-on lorsqu'on produit une carte ?, ...

On s'intéressera en particulier aux signes dans la ville, à leur nature, leur matérialité et leurs usages. On trouvera l'occasion d'une réflexion sur l'émergence du signe dans l'image et d'une approche des théories de la forme (Gestalttheorie).

La «grille» sera un autre objet d'exploration articulé au territoire. Tout à la fois objet conceptuel, outil de mesure et de pratique de l'espace, la grille structure et génère des formes. C'est aussi un motif de la modernité.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Pratique d'atelier ; points théoriques et historiques ; accompagnement et suivi hebdomadaire des projets.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et engagement pendant les cours et les ateliers ; pertinence de la réflexion, cohérence et maîtrise des réalisations.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- DE CERTEAU Michel, *L'Invention du quotidien, 1. art de faire, Folio essais, 1990.*
- DEBORD Guy-Ernest, « *Théorie de la dérive* » in *Internationale Situationniste*, n° 2, déc. 1958.
- FRUTIGER Adrian, *Des signes et des hommes, Spes, 1983.*
- GINZBURG Carlo, « *Traces — Racines d'un paradigme indiciaire* » in *Mythes emblèmes traces — Morphologie et histoire, Verdier/poche, 2010, pp. 218-294.*
- GUILLAUME Paul, *La Psychologie de la forme, Flammarion, 1937.*
- KRAUSS Rosalind, « *Grilles* » (1978), in *L'originalité de l'avant-garde et autres mythes modernes, Macula, 1993.*
- LUPTON Ellen & MILLER J. Abbot (ed.), *The ABC's of Bauhaus : Bauhaus and Design Theory, Princeton Architectural Press, 1991.*
- MEISEL Hélène, « *Le signe et ses significations* », *Extrait de Planète des signes, Le Plateau, 2009.*
- Coll., *Cartes & figures de la terre, Éditions du centre Pompidou, 1980.*

Typographie : une introduction (S. Vermeil)

Option, année : DG2, Semestre 3

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :
Repères bibliographiques / références :

Programme de dérive (C. Rossignol-Brunet)

Option, année : DG, Semestre 3
Nombre d'heures cours/semestre : 8h/semaine
Objectifs du cours et compétences mobilisées :

S'interroger sur la manière dont l'information nous est donnée à voir, sur les concepts d'éditorialisation des données à l'ère du numérique. Comprendre que la perception des images et des informations est liée aux dispositifs permettant leur consultation et à leur contexte de production. Concevoir et trouver des formes permettant la mise en lien d'objets divers et appuyant un propos sur ces objets en prenant en compte les questions d'interactivité propre au web.

RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse
RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif
RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés
RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

Contenu du cours :

À partir du territoire sélectionné par l'étudiant·e, iel sera invité·e à concevoir un site web permettant une nouvelle manière de parcourir ce territoire à travers des écrits et/ou enregistrements multimédias capturés à l'aide d'un protocole définie au préalable.

À travers cet objet, il s'agira d'appréhender comment se construit un espace éditorial numérique, quels moyens sont mis en œuvre pour le parcourir, et quelle relation il est possible de tisser entre cette structure et des médias de natures diverses.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Le projet sera accompagné de cours de programmation web (HTML / CSS / JS) permettant la réalisation du projet et le développement d'une réflexion sur la forme et l'interactivité à travers l'écran. Les cours seront aussi l'occasion d'aborder les questions d'éditorialisation et les enjeux de la programmation.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et implication dans l'atelier et aux cours. Pertinence des recherches et du choix d'organisation des médias. Qualité des réalisations.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- *Éléments de rythmanalyse et autres essais sur les temporalités*, Henri Lefebvre, Paris, Syllepses, 1992
- *Théorie de la Dérive*, Guy Debord, internationale situationniste N°02 — Décembre 1958
- *L'infra-ordinaire*, Georges Perec, Seuil, 1989
- BARTHES (Roland).— « L'activité structuraliste » (1963), *Essais critiques*, pp. 221-228 (Paris, Le Seuil, 1964, réédition 1971).
- *L'édition à l'ère numérique*, Benoît Épron, Marcello Vitali-Rosati, 2018
- *L'image du texte pour une théorie de l'énonciation éditoriale*, Emmanuël Souchier, *Cahiers de médiologie*, 1998, 6 (2), pp.137.

Cinéma animation (I.Bayle)

Option, année : DG2, Semestre 3
Nombre d'heures cours/semestre :
Objectifs du cours et compétences mobilisées :
Contenu du cours :
Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :
Modalités et critères de l'évaluation :
Modalités et critères de rattrapage :
Repères bibliographiques / références :

Workshop

Option, année : DG2, 3, 4 et 5
Nombre d'heures cours/semestre :
Objectifs du cours et compétences mobilisées :
Contenu du cours :
Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :
Modalités et critères de l'évaluation :
Modalités et critères de rattrapage :
Repères bibliographiques / références :

Territoire de la ville, recherche documentaire

Option, année : DG2, Semestre 3
Nombre d'heures cours/semestre :
Objectifs du cours et compétences mobilisées :
Contenu du cours :
Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :
Modalités et critères de l'évaluation :
Modalités et critères de rattrapage :
Repères bibliographiques / références :

Note sur un lieu (L. Brosseau)

Option, année : DG2, Semestre 3
Nombre d'heures cours/semestre : travail en autonomie
Objectifs du cours et compétences mobilisées :
Rédiger un court texte (entre 4000 et 6000 signes) associé au thème du semestre (la ville, le territoire). Formuler une question, problématiser.
Prendre conscience de la place de la description dans un travail d'analyse et d'argumentation. Exploiter des données à des fins d'analyse — RNCP37226BC02. S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit — RNCP37226BC03.

Contenu du cours :

L'argument est exposé à partir d'une question initiale. Cette question doit être liée au territoire (ses frontières, ses parcours, ses usages ou ses représentations) choisi par les étudiant·es — c'est-à-dire, formulée à partir de leur production autant que de leurs observations, des rencontres, des lectures et des découvertes effectuées lors de leur enquête. Cette question et les arguments peuvent également être rattachés à certaines références ou notions abordées en cours de culture du design graphique si cela est pertinent. Les étudiant·e·s adoptent librement le ton qui leur convient. Iels peuvent intégrer des listes, se servir de la description, mais leur texte ne doit pas se limiter à ces modes d'expressions. Il ne s'agit pas non plus de faire un simple récit de leurs recherches mais d'en saisir un aspect qui fait question pour en

éclairer les contradictions et les réalités complexes. En d'autres termes, il n'est pas demandé de chercher à établir une vérité mais plutôt d'exposer un problème.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours et ateliers. Entretiens individuels.

Modalités et critères de l'évaluation :

Maîtrise, singularité de la réflexion et de l'expression. Rigueur de la démarche. Respect des consignes.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Culture du design (L. Brosseau)

Option, année : DG2, Semestre 3

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Acquisition de références historiques, théoriques et culturelles en design graphique.

Exploiter des données à des fins d'analyse — RNCP37226BC02.

Contenu du cours :

Une séance inaugurale consacrée aux liens entre les pratiques du design graphique et la connaissance, l'étude de son histoire. Celle-ci permet d'introduire l'approche privilégiée durant le semestre, soit une approche thématique et critique, reposant sur la contextualisation de différentes démarches et de projets. Ce cours se concentre dès lors d'abord sur des notions et des épisodes de l'histoire du design en lien avec le thème du semestre (la ville, le territoire). Puis il croise les références étudiées avec les fondamentaux, l'histoire des techniques et des mouvements dialectiques ayant animés le design graphique depuis ses fondements jusqu'à nos jours : de l'invention de l'écriture à l'utilisation des outils numériques, autant que les attitudes et les débats existants au sein de la profession.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours magistraux et discussions collectives, classe entière. Ces moments d'échanges visent à débattre autour de références visuelles et textuelles en lien avec les notions étudiées durant les cours. Ils permettent par ailleurs aux étudiant·es de partager leurs connaissances.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence, participation et engagement dans les échanges. Réflexivité.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- *ARMSTRONG Helen (dir.), Le graphisme en texte. Lectures indispensables [2009], trad. de l'angl. par S. Darricau, Paris : Éditions Pyramyd, 2011.*
- *BALDINGER André, SMET Catherine (de), MILLOT Philippe (dir.), Design graphique, les formes de l'histoire, Paris : Éditions B42, La Défense : Centre National des Arts Plastiques, 2017.*
- *DARRICAU Stéphane, Culture graphique : une perspective de Gutenberg à nos jours, Paris : Pyramyd, 2014.*
- *DE BONDT Sara, SMET Catherine (de) (dir.), Graphic Design: History in the Writing (1983-2011), Londres : Occasional Papers, 2012.*
- *CLERC Thomas, Intérieur, Paris : Éditions Gallimard, 2013.*
- *CLERC Thomas, Paris, musée du XXIe siècle : le dix-huitième arrondissement, Paris : Éditions de Minuit, 2024.*
- *GEEL Catherine, BRUNET Claire, Le design. Histoire, concepts, combats, Paris : Éditions Gallimard, coll. « Folio Essais », 2023.*
- *IMBERT Clémence, Manifestes 7. Ce que l'histoire fait au graphisme, Genève : HEAD — Publishing, coll. « Manifestes », 2024.*
- *JUBERT Roxane, Graphisme, typographie, histoire, Paris : Éditions Flammarion, 2005.*
- *KINROSS Robin, La typographie moderne. Un essai d'histoire critique [1992], trad. de*

l'angl. par A. Szidon, Paris : Éditions B42, 2012.

- *LANTENOIS Annick, Le vertige du funambule. Le design graphique entre économie et morale, Paris : Éditions B42, Saint-Étienne : Cité du design, 2010.*
- *MURAT Laure, Ceci n'est pas une ville, Paris : Éditions Flammarion, 2016.*
- *PEREC Georges, Lieux, Paris : Éditions du Seuil, 2022.*
- *POTTER Norman, Qu'est-ce qu'un designer : objets. lieux. messages [1969], trad. de l'angl. par G. Rouffineau et Damien Suboticki, Paris : Éditions B42, Saint-Étienne : Cité du design, 2011.*
- *VENTURI Robert, SCOTT BROWN Denise et IZENOUR Steven (dir.), Learning from Las Vegas, Cambridge (Massachusetts) : MIT Press, 1972.*

In real life (I. Oulton)

Option, année : DG2, 3 Semestres 3 et 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Approfondir leur compréhension des réalités professionnelles des artistes et des designers graphiques à l'échelle internationale.

Consolider leur niveau d'anglais, quel que soit leur niveau d'entrée, afin d'entamer la deuxième année avec les outils linguistiques nécessaires pour parler de leur travail, interagir en contexte professionnel et aborder les grands courants de l'art et du design, contemporains.

Acquérir un vocabulaire technique et spécialisé lié à leur domaine de pratique.

Maîtriser les fondamentaux de la communication orale en anglais : poser des questions, y répondre, interagir dans des échanges variés.

Participer à, ou animer, un entretien professionnel, une table ronde ou une conférence.

Analyser, commenter et situer des œuvres, des expositions ou des événements artistiques, et relier ces éléments à leur propre démarche.

Présenter leur travail personnel de façon structurée et pertinente.

Comprendre et mettre en œuvre les principes d'organisation et de présentation d'une exposition.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours uniquement en anglais en demi-groupe et sous-groupes

Tous les documents et mails d'information sur le contenu et les cours sont rédigés en anglais.

Les cours reposent sur une méthode communicative et une approche actionnelle, favorisant l'interaction orale et l'usage de la langue dans des situations concrètes.

Les activités proposées visent à développer l'autonomie langagière des étudiants à travers des projets, des jeux de rôles, des présentations orales, et des échanges en petits groupes. L'objectif est d'encourager une prise de parole régulière en anglais, en lien avec les projets actuels des étudiants et leur éventuel futur domaine professionnel.

L'enseignement s'appuie sur des supports authentiques et visuels (vidéos, extraits d'interviews d'artistes, portfolio, documents d'exposition) emmené par les étudiant.e.s pour favoriser l'expression et la compréhension. Les étudiant.e.s sont amené.e.s à décrire leur travail artistique, présenter un.e artiste de référence, ou commenter une œuvre, afin de renforcer leur vocabulaire spécifique et leur aisance à l'oral. Une place importante est donnée aux productions personnelles et aux échanges sur la pratique artistique.

Les séances sont conçues selon une pédagogie différenciée, afin de s'adapter à la diversité des niveaux d'anglais. Des activités en binômes ou en petits groupes permettent un appren-

tissage collaboratif, où les étudiants s'entraident et progressent ensemble pour progresser vers une dynamique de groupe bienveillante et participative.

L'accent est mis sur la communication orale (compréhension et expression), professionnel. Des activités de reformulation, de jeu de rôle, et de présentation orale sont régulièrement mises en place pour permettre aux étudiants de gagner en fluidité et en confiance à l'oral.

Modalités et critères de l'évaluation :

Assiduité – Présence

Participation – Progrès à l'oral en fonction du niveau propre à l'étudiant·e en début d'année

Rendus en fin de semestre – Réalisation d'un vidéo tuto

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Podcasts

The Art Angle – Artnet News

Design Matters – Debbie Millman

99% Invisible – Roman Mars

The Great Women Artists – Katy Hessel

The Black Art Podcast – Darin B.

Newsletters

The Art Newspaper

Contemporary Art

Daily

Hyperallergic

Artsy

Dezeen

Artnet News

Proposition plastique personnelle

Option, année : DG2, Semestre 3

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Dans le contexte favorable de l'école d'art, ces crédits « hors média » cherchent à stimuler une conscience, une curiosité de l'étudiant afin qu'il développe un engagement dans des productions plastiques aux médiums variés. Il faut envisager une pratique des formes hors des sentiers habituellement dévolus au design graphique, s'émanciper des seules contraintes de la commande, des usages et des supports de communication attendus, des formats trop repérés. Si les thèmes de cette recherche personnelle appartiennent à l'étudiant(e), les productions se situent dans le contexte des pratiques artistiques contemporaines. Les repères culturels, théoriques et plastiques témoignent d'une curiosité culturelle affirmée et critique. L'intérêt pour les champs d'expérimentation sur différents supports est recherché: images fixes, animées ou vidéo, art sonore, écriture et texte, objets, dispositifs numériques expérimentaux, installations ou mises en espace, performance... Ces productions peuvent aussi être une extrapolation, une dérive libre à partir des recherches sur le sujet «Territoires de la ville» développé tout au long de ce premier semestre.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Suivis réguliers et présentation individuelle lors des bilans collectifs et des examens semestriels. La motivation d'une pratique personnelle peut parfois se découvrir en s'autorisant une démarche formelle, voire formaliste; trouvant, au contraire, son sel dans la construction d'une pratique critique inattendue ou encore dans la réactivation d'une pratique délaissée.

Modalités et critères de l'évaluation :

Exigence de l'exploration plastique et de la recherche documentaire et théorique; curiosité manifeste pour des champs de création autres que ceux du design graphique.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Suivis individuels

Option, année : DG2, 3, 4 et 5, Semestres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Construire et orienter l'élaboration du travail sur le thème commun du semestre.

Contenu du cours :

À chaque unité de cours, aux enseignements de pratique, d'expérimentation et de production est associée une part d'organisation documentaire, de savoirs techniques, d'engagement plastique et d'appréhension critique dont la convergence est un objectif permanent. La lisibilité et la cohérence de la démarche sont des aspects importants de la mesure qualitative du travail.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Les entretiens donnent lieu à un apport de repères culturels afférents aux spécificités des thèmes, à des notions techniques, plastiques et théoriques qui fondent une méthodologie. Avant les évaluations, trois rendez-vous au moins sont demandés.

Modalités et critères de l'évaluation :

Volonté de se confronter à la discussion et à la réflexion partagée avec les enseignants pour développer son propre esprit critique.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Suivis collectifs

Option, année : DG2, 3, 4 et 5, Semestres 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Présenter le travail en cours selon les procédures de l'examen final, avec l'ensemble des enseignants concernés. En plus des entretiens individuels, l'étudiant fait le point sur le choix de son sujet de travail, expose ses premières recherches et présente ses projets engagés.

Contenu du cours :

Lors de ce premier exposé de synthèse, l'inscription de l'étudiant et sa conscience des attendus du cursus de l'option design graphique sont interrogées. L'entretien vise à objectiver cette capacité à réaliser l'unité progressive d'une démarche pour éviter la simple addition de réponses aux diverses sollicitations sur le mode scolaire, trop restrictif. Ce rendez-vous à la mi-décembre prépare individuellement la présentation pour l'évaluation finale au semestre en février.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Ce rendez-vous qui réunit les enseignants du semestre permet un cadrage collectif. Les orientations choisies sont discutées, confortées et critiquées.

Modalités et critères de l'évaluation :

Capacité à présenter clairement l'état des projets et à faire la synthèse d'une première étape de travail.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

La collection, évolution du projet (coll.)

Option, année : DG2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

La collection, choix et autonomie des médias (coll.)

Option, année : DG2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Résident..es (N. Ferrer-Gleize)

Option, année : DG2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Ce cours a pour objectif de sensibiliser les étudiant·es à l'enquête de terrain, inspirée par les sciences sociales et en utilisant la photographie et le texte comme outils de création, d'analyse et de transmission d'informations.

Contenu du cours :

En lien avec la thématique de la « collection », nous investirons tout au long du semestre les Archives départementales de la Drôme, que nous observerons en tant que lieu multiple : fonds d'archives, bâtiment architectural, salle de lecture, lieu de conservation, de restauration, de médiation, etc... Il sera notre point d'ancrage, comme si nous y établissions notre résidence pour le semestre. À partir de nos visites, des rencontres avec les personnes qui y travaillent, de la collection qui s'y trouve, chacun·e sera conduit à produire sa propre investigation, par l'image photographique et le texte.

Des cours sur l'archive et les archives, et ses relations à l'histoire de la photographie, ponctueront ce travail.

Une restitution aux Archives aura lieu à la fin du semestre.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours théoriques, ateliers pratiques, rendez-vous individuels.

Modalités et critères de l'évaluation :

Chaque étudiant·e devra constituer une enquête photographique et textuelle autour d'un aspect (à définir pour chacun·e) des Archives départementales de la Drôme.

Les critères d'évaluation seront l'assiduité, l'engagement dans le travail, la participation active au cours des séances, mais aussi le déploiement du travail photographique et de l'écriture singulière du projet.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- CAILLET, Aline, *L'art de l'enquête. Savoirs pratiques et sciences sociales*, Paris, Mimé-sis, 2019.
- COLLIER, John Jr et Malcom, *Visual Anthropology. Photography as a research method*, University of New Mexico press, 1990.

- FARGE, Arlette, *Le goût de l'archive*, Paris, Seuil, 1989.

- LEON QUIJANO, Camilo, *La cité, une anthropologie photographique*, Paris, Éditions de l'école des hautes études en sciences sociales, 2023.

- NOVA, Nicolas, *Exercices d'observation*, Paris, Premier parallèle, 2022.

Workshops - propositions pédagogiques collectives

Option, année : DG2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Culture des codes (A.Chazard)

Option, année : DG2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Interroger les limites des contenus habituellement présents sur Internet. Élaborer un contenu original susceptible d'y être publié. Apprendre HTML ainsi que des rudiments de CSS pour publier le contenu précédemment développé.

Contenu du cours :

Du web on se fait communément l'image qu'il est infini, que l'on peut tout y trouver. On l'imagine ouvert et multiple, ramifié à l'extrême, on s'y perd volontiers. Antibibliothèque, anti-rangement, il apparaît comme l'horizontalité suprême du savoir... En est-on bien sûr ? Et si de subtiles forces contraignaient en fait pensée et savoir à s'y présenter sous ce fard séduisant alors que contenus et idées ne se révèlent pas si accessibles qu'on voudrait le croire, voire se retrouvent filtrés, agencés, distribués... Nous sommes pourtant conscients d'avoir affaire à des systèmes qui organisent la visibilité des messages. Pourquoi oublions-nous si facilement cet aspect ? Quelles forces nous y conduisent ?

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours en atelier par classe entière : contextualisation historique et culturelle, apprentissage technique / Cours pratique, programmation en contexte d'atelier

Modalités et critères de l'évaluation :

Implication et assiduité : 1° suivi des cours 2° mise en œuvre du sujet 3° production de pages web

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Type design (A. Vasquez)

Option, année : DG2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre : 48 heures

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence

RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse

RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif

RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques)

en mobilisant des méthodes et outils adaptés

RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

Contenu du cours :

Introduction au type design (dessin de caractères typographiques), sous la forme d'ateliers et de cours et de rendez-vous individuels. L'intention est d'appréhender les codes et les conventions qui délimitent la transmission visuelle du langage et donc des formes typographiques qui en découlent; leurs aspects matériels et culturels; et de s'initier aux techniques et méthodes qui en définissent l'articulation et la restitution (dessin à la main et à l'écran, apprentissage des logiciels).

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours et atelier

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu

Modalités et critères de rattrapage :

À déterminer suivant la situation

Repères bibliographiques / références :

- Adrian Frutiger, À bâtons rompus, Atelier Perrousseaux, 2001
- Jost Hochuli, Le détail en typographie, B42, 2015
- Michael Twyman, 'Typography without words', Visible Language, volume 15, issue 1, 1981
- Gerard Unger, Theory of type design, nai010, 2018

Poster-Poster (I.Bayle)

Option, année : DG2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre : 16 heures. 4 demi-journées

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Une boucle animée format vidéo et un poster format iso présentant la thématique de la collection du second semestre à l'aide de p5.js. [RNCP37226BC01 et RNCP37226BC08]. L'enjeu majeur du projet est de parvenir à composer des éléments textuels et d'images dans un format (vidéo) à l'aide d'une grille de mise en page et d'en modifier les règles afin de s'adapter à un second format (papier ISO). [RNCP37226BC06]

RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence

RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif

Contenu du cours :

Conception d'un poster à propos de la thématique de la collection du second semestre de la 2e année en deux formats, animé et papier à l'aide de la bibliothèque p5.js.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Séquences de cours grilles et mise en page, partages de références. Tutoriels collectifs et suivi individuel.

Modalités et critères de l'évaluation :

Pertinence de l'objet de l'animation, participation aux séquences collectives et aux créneaux de rendez vous de suivi personnels proposés, rendu des exercices et du projet final.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Documentation p5.js <https://p5js.org/>
- Dutch design week, site du festival <https://ddw.nl/>
- New typeface for Dutch Design Week, studio Think, 2019 <https://www.thonik.nl/stories/working-on-a-new-typeface-for-dutch-design-week/>

- Livre et typographie, Jan Tschochold, ed. Allia, 208 p. 1994 <https://www.editions allia.com/fr/livre/299/ livre-et-typographie>
- Grid system raster system, Josef Müller Brockmann, livre, Sulgen/Zürich, Arthur Niggli, 1996, 176 p. consultable en ligne <http://indexgrafik.fr/grid-system-raster-system-josef-muller-brockmann/>
- Graphéine, article Josef Müller-Brockmann «swiss style» 12 mars 2013 <https://www.grapheine.com/divers/graphic-designer-Müller-brockmann>

Laboratoire du dessin (T. Henni)

Option, année : DG2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Repérer et explorer un champ d'expérimentations dégagé de la notion de "projet". Pratiquer quotidiennement comme un entraînement, développer des techniques personnelles et un vocabulaire graphique.

Contenu du cours :

Le cadre de pratique initial proposé par ce cours est posé par une contrainte.

L'étudiant a pour objectif de produire un minimum d'un dessin par jour, peu importe le temps, la taille, ou le niveau de précision.

La métaphore du sport est ici pleinement assumée : on envisage le dessin quotidien comme une « pratique hygiénique » à la fois pour « garder la forme », et comme un moyen de faire apparaître des gestes, outils, procédés et systèmes qui pourront être les moyens de projets à venir. Par ailleurs, sans que ça soit un enjeu primordial, certains étudiants pourront mettre en place des modes opératoires nourrissant des projets en cours.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

L'intégralité des dessins réalisés devra être présentée pour obtenir le crédit.

L'étudiant peut, s'il le souhaite, opérer des choix éditoriaux à partir de ce corpus.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Beauclair Alexis, Sonde, volume 1, Apt, édité par l'auteur, 2014
- DÉGÉ, Guillaume, Mes espèces, Paris, Editions ju-young kim, 2013
- PLACID, 2006, Paris, l'Association, 2007
- PLACID, 2007, Paris, l'Association, 2008

Notes sur la collection: récits, contexte, méthode

Option, année : DG2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Manifesto Mingling (M. Kenyon)

Option, année : DG2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Développer, par le biais de la lecture, la traduction et le partage de manifestos issus des do-

maines de l'art et du design graphique, la capacité de s'exprimer précisément et clairement en anglais sur le sens de son engagement artistique, social et politique en lien avec sa pratique, ses études et ses aspirations futures.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours en groupe entier puis en plus petites équipes.

Une série de 4/5 cours : Lecture de divers manifestes d'artistes et designers en anglais, traduction vers le français. Rédaction bilingue par les étudiants eux-mêmes d'un manifeste sur des thèmes choisis issus des échanges autour des textes de ressource.

S'organiser, collaborer, mettre en commun, écouter et recevoir les avis des autres, apprécier échanger et enfin écrire ensemble pour aboutir à la production d'une affiche A0 avec le texte rédigé et mis en page par chaque groupe.

Lecture et présentation publique à l'ESAD.

Point de départ: Le manifeste First Things First par Ken Garland a été rédigé le 29 novembre 1963 et publié dans le journal The Guardian en 1964. Il a été co-signé par une vingtaine de designers graphiques, photographes et étudiants et soutenu par plus de 400 designers, graphistes et artistes.

Le manifeste fut une réaction à la société étriquée de l'après-guerre de la Grande Bretagne et appelait à un retour vers une approche humaniste au design. Il voulait contrer les productions triviales et chronophage de la publicité mainstream et concentrer les efforts dans l'éducation et le service public pour l'amélioration de la société.

Il a été repris régulièrement au cours des années et notamment en 2000, mais Ken Garland a déploré cette fois que les signataires comprenaient essentiellement des professionnels et moins d'autres groupes tels que des étudiants ou autres artistes.

Cette forme de manifeste est commune à de nombreux mouvements et artistes, déclarant ainsi les intentions et engagements au cours de l'histoire. Leur rédaction représente une étape importante dans l'évolution d'une pensée et les actions qui en découlent. Prendre connaissance de ces textes permet de se situer et réaliser comment sa personne et sa pratique peut s'intégrer à son époque.

Modalités et critères de l'évaluation :

Régularité de présence et de rendu de travail.

Capacité à collaborer en équipe.

Participer activement aux discussions et débats.

Articuler ses opinions et engagements en lien avec sa pratique et inscription à l'école.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- <https://www.royalacademy.org.uk/article/ten-game-changing-manifestos>
- <https://www.arthistoryproject.com/subjects/manifesto/>
- *100 Artists' Manifestos Penguin Books*

Poursuite de la proposition plastique personnelle

Option, année : DG2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Dans le contexte favorable de l'école d'art, ces crédits « hors média » cherchent à stimuler une conscience, une curiosité de l'étudiant afin qu'il développe un engagement dans des productions plastiques aux médiums variés. Il faut envisager une pratique des formes hors des sentiers habituellement dévolus au design graphique, s'émanciper des seules contraintes de la commande, des usages et des supports de communication attendus, des formats trop repérés. Si les thèmes de cette recherche personnelle appartiennent à l'étudiant(e), les productions se situent dans le contexte des pratiques artistiques contemporaines. Les repères culturels, théoriques et plastiques témoignent d'une curiosité culturelle affirmée et critique.

L'intérêt pour les champs d'expérimentation sur différents supports est recherché: images fixes, animées ou vidéo, art sonore, écriture et texte, objets, dispositifs numériques expérimentaux, installations ou mises en espace, performance... Ces productions peuvent aussi être une extrapolation, une dérive libre à partir des recherches sur le sujet «Territoires de la ville» développé tout au long de ce premier semestre.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Suivis réguliers et présentation individuelle lors des bilans collectifs et des examens semestriels. La motivation d'une pratique personnelle peut parfois se découvrir en s'autorisant une démarche formelle, voire formaliste; trouvant, au contraire, son sel dans la construction d'une pratique critique inattendue ou encore dans la réactivation d'une pratique délaissée.

Modalités et critères de l'évaluation :

Exigence de l'exploration plastique et de la recherche documentaire et théorique; curiosité manifeste pour des champs de création autres que ceux du design graphique.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Pratique documentaire de la proposition plastique

Option, année : DG2, Semestre 4

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Photo-roman (A. Vasquez / N. Ferrer-Gleize)

Option, année : DG3, Semestre 5

Nombre d'heures cours/semestre : 72 heures ou 9 journées.

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numériques de référence

RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse

RNCP37226BC03 - S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit, et dans au moins une langue étrangère

RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif

RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d'œuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés

RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

Contenu du cours :

À partir d'une nouvelle choisie, conception d'un objet éditorial dans lequel le texte dialoguera avec une série photographique. Pour amorcer ce travail, nous procéderons à une lecture commune et à un commentaire des textes, et consulterons ensemble des ouvrages de référence. Tout sera ensuite à déterminer: format, mise en page, choix du ou des caractères, séquence texte/image, pages d'entrée et de sortie, couverture, dos, etc. Tout le texte devra être mis en page dans Indesign. Il s'agira assez rapidement de définir la relation d'attachement entre le texte et les images (de l'illustration directe à l'accompagnement plus distancé) et d'établir un découpage entre les deux. La série photographique pourra, au choix, être une proposition

photographique originale ou être le fruit d'un travail de recherche iconographique.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours et atelier

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu

Modalités et critères de rattrapage :

À déterminer suivant la situation

Repères bibliographiques / références :

- Chris Marker, *La jetée*, 1962 (film)
- Martin Parr, *Le livre de photographies : une histoire (3 volumes)*, Phaidon, 2005
- Collectif, *R comme regarder. Le livre photo jeunesse*, Spector Books, 2025

Animation 3D: Précis (I. Bayle)

Option, année : DG3, Semestre 5

Nombre d'heures cours/semestre : 56 heures ou 14 demi-journées

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Réaliser un petit manuel animé didactique autour d'un sujet traversé par un des projets personnels du premier semestre [RNCP37226BC02 et RNCP37226BC08]. Modéliser, animer avec une vision didactique le fonctionnement d'un procédé d'impression [RNCP37226BC01]. Composer une animation didactique en mouvement et en trois dimensions. Maîtriser la composition visuelle dans un format donné, la hiérarchisation et la sélection des éléments nécessaires à la conception d'une animation explicative. [RNCP37226BC02] [RNCP37226BC06]

RRNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse

RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence

RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif

Contenu du cours :

Conception d'un petit précis animé explicitant une notion relative à l'un des projets personnels (modules) du premier semestre de la 3e année.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Séquences de cours, partages de références à propos de didactique visuelle, de notions de mise en page en mouvement et de schématisation, de dessin en trois dimensions. Tutoriels collectifs et suivi individuel sur le logiciel libre de modélisation, d'animation par ordinateur et de rendu en 3D de modélisation Blender.

Modalités et critères de l'évaluation :

Pertinence de l'objet de l'animation, participation aux séquences collectives et aux créneaux de rendez vous de suivi personnels proposés, rendu des exercices et du projet final.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Chaîne YouTube, Blender Guru <https://youtu.be/nIoXOplUvAw?si=owXwmnuW-KOzvdkbv>
- Appareil de Fiseau, *Musée de l'école polytechnique, Dépli design studio*, 2018
- Parallel Worlds Probably Exist, <https://www.youtube.com/watch>
- Studio Feixen, <https://www.studiofeixen.ch/about/>

Programme et scénario : Récits non linéaires (A. Chazard)

Option, année : DG3, Semestre 5

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Acquérir les points de repère permettant de comprendre comment les modes de narration influent sur les histoires et sont eux-mêmes influencés par les systèmes techniques.

Contenu du cours :

La non-linéarité marque l'obsolescence des formes historiques de narration (roman, théâtre, conte...) et constitue une contemporanéité renouvelée du contact entre déposant·e (auteur·rice, designeuse, artiste) et recevant·e (lecteurice, spectateurice, interacteurice). La notion de non-linéarité est prise comme reflet dialectique des formes les plus communément rencontrées dans les artefacts culturels qui affirment pour principe de rechercher leur fin, saturant l'espace des récits possibles de figures comme le happy end ou l'exposition des personnages et du contexte en début de récit, etc. Nous verrons lors de ce cours comment, depuis le livre jusqu'aux sites web la création cherche de nouvelles formes, en faisant le pari de s'affranchir d'un récit trop linéaire.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours en atelier par classe entière, cours historique et théorique (UE2), échanges d'idées horizontaux, cours pratique (UE1), programmation en contexte d'atelier.

Modalités et critères de l'évaluation :

Assiduité, suivi, engagement dans la production du sujet, contrôle continu.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- DUPIEUX Quentin, *Réalité, film*, 2012
- DANIELEWSKI Mark Z., *La maison des feuilles, roman*, Denoël, 2002
- MELLIER Fanette, *Modular, principe graphique et installation*, 2012
- BUTOR Michel, *Mobile*, Gallimard, 1962
- BOISSIER Jean-Louis :- *Moments de Jean-Jacques Rousseau, CD-ROM*, 2000
- – *Essais interactifs, CD-ROM*, 2004

Dessin : La main qui parle (T. Henni)

Option, année : DG3, Semestre 5

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Lors des rendez vous individuels ayant pour but la présentation de l'avancement des recherches sur les modules, le dessin en direct sera le support d'expression privilégié pour accompagner la parole.

Contenu du cours :

Dans la suite logique du cours laboratoire du dessin de deuxième année, ce cours s'attache spécifiquement à l'utilisation du dessin spontané comme extension du langage oral, et comme outil d'échange lors de l'élaboration de projets en équipe ou face à un commanditaire. Sur un mode ludique, une série d'exercices à portée théâtrale ou performative sera proposée au début de chaque cours.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Expériences en groupe/discussions/rendez-vous individuels.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et participation active aux rendez-vous en commun, acquisitions techniques, cohérence et maîtrise des réalisations.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- FLETCHER, Alan, *The Art of Looking Sideways*, New York, London, Phaidon
- Press, 2001
- KLEE, Paul, *Cours du Bauhaus*, Strasbourg, Éditions des musées de Strasbourg, 2004

Culture de l'image (N. Ferrer-Gleize)

Option, année : DG3, Semestre 5

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Culture du code : Récits non-linéaires

Option, année : DG3, Semestre 5

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Projet de diplôme : note d'intention (T. Hennin / I. Bayle)

Option, année : DG3, Semestre 5

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

*Module # 1 , Module # 2 , «Module #3 ou
ARC - Ateliers de Recherche et Création DG»*

Option, année : DG3, Semestre 5

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Présentation d'un module accompagné de ses recherches, travaux préparatoires, références. La définition et la mise en œuvre d'un module est l'occasion d'adopter un regard critique et de renforcer la méthodologie de travail.

Contenu du cours :

La définition de chaque mini-projet ou module demande de choisir à la fois un thème de recherche, une problématique, des repères existants dans le champ considéré et les moyens et outils nécessaires à une production. Chacun des trois projets doit rester limité dans l'étendue de ses ambitions. Cette limite vise à restreindre pour mieux optimiser la cohérence et la lisibilité des intentions de la production. Si le sujet reste à l'initiative de l'étudiant, de l'adéquation entre la question et de l'articulation avec la documentation doivent se dégager la pertinence et la méthode de l'investigation. Les différents cours présentent des hypothèses et des domaines à explorer, dans l'univers de l'imprimé aussi bien que celui des médias numériques, concernant les usages et les circulations entre les images et le texte.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Les cours et les entretiens individuels permettent l'élaboration progressive des champs de recherche envisagés.

Modalités et critères de l'évaluation :

Singularité de la réflexion ; autonomie dans la recherche documentaire ; pertinence des références ; qualité des réalisations. Capacité d'analyse, de conception et de réalisation au travers des médias d'un point de vue critique et théorique.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Édition et typographie : Hyperlecture (S. Vermeil)

Option, année : DG3, Semestre 6

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Constituer une base documentaire relative à un projet plastique, une bibliographie solide sur un sujet de recherche ; favoriser la lecture et la découverte de textes/d'auteurs ; Faire l'expérience des enjeux propres à un projet de publication dont les étudiant.e.s sont à la fois, designers graphique et « éditeurs ».

Contenu du cours :

Cet atelier s'articule à un ensemble d'apports théoriques autour de l'expérience de lecture en relation aux enjeux de design éditorial.

La notion d'hyperlecture renvoie à des pratiques dont nous faisons quotidiennement l'expérience: recherche en plein texte, suivis d'hyperliens, filtrage par mots clefs, fragmentation, ... et cet ensemble de pratiques correspond à un type de lecture non-linéaire très différent de la lecture concentrée et silencieuse décrite par Gerard Unger dans son ouvrage Pendant la lecture.

Dans les environnements numériques, l'hyperlecture s'est imposée comme une nécessité. Elle permet au lecteur de construire rapidement des paysages de domaines et sous-domaines de recherches associés ; elle lui présente un éventail de possibilités ; elle lui permet d'identifier les textes et passages les plus pertinents pour une requête donnée ; et elle l'autorise à juxtaposer facilement un grand nombre de livres et de textes différents (cf. Katherine Hayles).

L'objet de l'atelier sera de construire un recueil de textes, un « reader », contenant un ensemble de lectures réalisées/à venir, associées à un sujet, une thématique sur lequel vous travaillez ce semestre (Modules — à déterminer ensemble).

Dans la conception de la forme graphique de l'ouvrage, chacun de vous aura à réfléchir l'organisation et la structure du recueil (volume, ordre des textes, place des images, annexes, ...); les moyens de la conduite des lectures internes aux textes (hiérarchisation, composition, choix typo, ...) et ceux mis en œuvre pour la circulation entre les textes (notes, renvois, index, balises, ...). C'est à l'endroit des circulations rendues possibles entre les textes qu'est l'enjeu principal et la singularité de ce projet.

Je vous propose d'être les designer.euses graphiques d'une «hyperlecture»: il ne s'agit pas de lire à fond chacun des textes rassemblés (même si on doit les connaître), il s'agit plutôt de trouver la forme concrète d'un ensemble de lectures plus rapides et transversales — telles qu'elles existent sur le web, telles qu'on les pratique dans nos usages des écrans.

Dans ces lectures, images et documents devront avoir une place. Une iconographie doit nourrir votre sujet, au service de la cohérence de l'ensemble ou, peut-être, de la distraction du lecteur.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Un projet est mené sur la durée du semestre, ponctué séances pratiques.

Cet atelier s'articule au cours théorique du même nom.

Modalités et critères de l'évaluation :

Pertinence et qualité des propositions, cohérence et maîtrise des réalisations ; présence et engagement dans l'atelier.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Hayles, Nathalie K., *Lire et penser en milieux numériques : Attention, récits, technogénèse*. Trans. Christophe Degoutin. Grenoble : UGA Éditions, 2016.
- Gerard Unger, *Pendant la lecture*, éd. B42, 2015
- Sara De Bondt and Fraser Muggeridge. *The Form of the Book Book, Occasional Papers*, 2009 — Ben Fry, *The Preservation of Favoured Traces*, 2009. Web. < <https://fathom.info/traces/> >
- Charles Bigelow, « Lisibilité et typographie : les recherches durant la première moitié du XXe siècle » in Jacques André (dir.), *Histoire de l'écriture typographique – Le XXe siècle Tome 1, de 1900 à 1950*, éd. Peyrouseaux, Paris, 2017
- Robert Bringhurst, « Choisir et associer les caractères typographiques », in *Azimuts* n° 39, 2013.
- Jost Hochuli, *Le détail en typographie*, Paris, éd. B42, 2010.
- Jost Hochuli, *Comment faire un livre*, éd. Agfa Compugraphic, 1989
- James Goggin, « The Gordon Matta-Clark Complex » in *The form of the book book* (Sara De Bondt & Fraser Muggeridge ed.), *Occasional papers*, 2009, pp. 23-31
- Derek Birdsall, *Notes On Book Design*, ed. Yale University Press, 2004
- *Code typographique, à l'usage des auteurs et des traducteurs*, éd. du Seuil, 1975

Animation : Arpentage (I. Bayle)

Option, année : DG3, Semestre 6

Nombre d'heures cours/semestre : 32 heures ou 8 demi-journées

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Analyser un texte connecté à la thématique du projet de diplôme de DNA, restituer l'analyse sous forme d'animation analogique. [RNCP37226BC02 et RNCP37226BC08]. Modéliser, animer avec une vision didactique le fonctionnement d'un procédé d'impression [RNCP37226BC01]. Scénariser et composer une animation explicative analogique en deux et ou trois dimensions. Maîtriser la composition visuelle dans un format donné, la hiérarchisation et la sélection des éléments nécessaires à la conception. [RNCP37226BC02] [RNCP37226BC06]

RRNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence

RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif.

Contenu du cours :

Conception d'une animation analogique pouvant employer divers procédés (stop-motion, scanner image par image, vidéo d'objets en deux ou trois dimension) proposant l'arpentage d'un texte sélectionné en rapport avec la thématique du projet de diplôme de DNA.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Séquences de cours, arpentage partagé de textes. Cours à propos de l'élaboration d'un scénario et d'un storyboard. Tutoriels collectifs et suivi individuel.

Modalités et critères de l'évaluation :

Pertinence de l'analyse et de l'animation produites, participation aux séquences collectives et aux créneaux de rendez-vous de suivi personnels proposés, rendu des exercices et du projet final.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- Sophie-Catherine Gallet, podcast France Culture, *L'arpentage, une technique de lecture collective qui séduit de nouveaux publics* <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-point-culture/larpentage-une-technique-de-lecture-en-groupe-qui-seduit-de-nouveaux-publics-3864471>

nouveaux-publics-3864471

- Juliette Nier, conférence, Arts décoratifs de Starsbourg « Manipuler le monde pour mieux le saisir » <https://www.didactiquevisuelle.fr/manipuler-le-monde-pour-mieux-le-saisir/>

Fabriques des formes (C. Rossignol-Brunet)

Option, année : DG3, Semestre 6

Nombre d'heures cours/semestre : 8h/semaine

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Permettre à l'étudiant·e de conserver une trace des différentes étapes de recherche des travaux réalisés au cours du semestre. Apprendre à faire coexister des contenus divers au sein d'une même édition numérique et à penser les manières de structurer l'information en lien avec une production singulière. Apprendre à construire un espace éditorial destiné à accueillir des informations de manière continue. Constituer une bibliographie en lien avec les projets des étudiant·e·s.

RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d'analyse

RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif

Contenu du cours :

En partant de leur projet de diplôme les étudiant·e·s, iels sont invité·e·s à concevoir un site web permettant de documenter et d'archiver leurs étapes de travail ainsi que leurs références le projet. L'objet conçu aura pour vocation de garder trace des différentes expérimentations, questionnements et impasses des projets tout en donnant une vision d'ensemble du travail réalisé sur le semestre, tissant des liens entre les diverses réalisations et préoccupations de l'étudiant·e. Le projet sera accompagné de cours de programmation web (HTML / CSS / JS) permettant la réalisation du projet et le développement d'une réflexion sur la forme et l'interactivité à travers l'écran. Les cours seront aussi l'occasion d'aborder les questions des formats de données et de leur utilisation.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours théorique, atelier en classe entière, rendez-vous individuel.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et implication dans l'atelier et aux cours. Pertinence dans l'organisation et la documentation des différentes entrées sur l'objet éditorial. Qualité des réalisations.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- *La fabrique du pré*, Francis Ponge, Gallimard, collection Blanche, février 2021, 144 p.
- *L'Atlas Mnémosyne*, Aby Warburg, *L'ecarquillé*, 2012
- *Parallel Encyclopedia #1*, Batia Suter, Roma publications, 2007
- *Documenter une production en design graphique*, Antoine Gelgon, *Mémoire de DN-SEP*, ÉSAD VALENCE, 2015
- *Whole Earth Index* : <https://wholeearth.info/>
- <https://www.archivalconsciousness.org/>, *Archival Consciousness*
- *Travail de documentation de la fonderie Forgotten Shapes* <https://forgotten-shapes.com/>

Méthodologie & suivi de projets (T. Henni/S. Vermeil)

Option, année : DG3, Semestre 6

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Mettre en évidence les enjeux de l'élaboration d'une méthodologie de projet. En objectiver les moyens.

Contenu du cours :

Une fois que sont annoncées des intentions, qu'un champ de recherches est identifié, il faut trouver les moyens de nourrir ses réflexions et d'engager les productions. Les pièges sont nombreux. Ne pas foncer tête baissée, ni prolonger indéfiniment la réflexion initiale ; ne pas s'enfermer dans ses premières intentions, être capable de faire évoluer progressivement son projet ; prévoir mais rester attentif à la surprise, regarder et interroger les productions en cours, ...

Comment tout à la fois organiser ses recherches, constituer une documentation, planifier la réalisation, anticiper la fabrication, conduire les différentes phases du projet sur le temps long, etc.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Rendez-vous collectifs et suivis individuels. Retour d'expériences, présentation collectives.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présences, capacité d'échanges, prises d'initiatives, autonomie dans les recherches

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- COX Paul, *Jeu de construction*, éd. du Centre Pompidou, 2018
- MUNARI Bruno, *Design et communication visuelle*, coll. :T, éd. Pyramides, 2014
- YORIFUJI Bunpei, *Le dessin et les mots, réflexions sur la pratique du design*, éd. B42, 2021
- LUPTON Ellen, *Comprendre la typographie*, éd. Pyramid, 2015
- FLETCHER Allan, *The Art of Looking Sideways*, éd. Phaidon, 2001
- BIRDSALL Dereck, *Notes on book design*, Yale University Press, 2004
- ENO Brian, SCHMIDT Peter, *Oblique Stratégies*, 1975-2013

Projet de diplôme : texte introductif (Coll.)

Option, année : DG3, Semestre 6

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Projet de mobilité : B.E.A.M. (M. Kenyon)

Option, année : DG3, Semestre 6

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Perfectionner les connaissances en langue anglaise.

Contenu du cours :

'BEAM' = 'faisceau de lumière' et 'poutre' >>>> Background Encounters Announcement Momentum Elaboration d'un dossier très complet pour articuler les projets et les aspirations de l'étudiant·e en termes de mobilité internationale, stages, entretiens etc en un ensemble cohérent et fluide. 4 éléments: CV, Personal/Artist Statement, Portfolio, Cover Letters (lettres de motivation). Poursuite et utilisation des éléments déjà étudié en 2ème année.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours en groupe entier et RV individuel. Tous les documents et emails d'information sur le

contenu et les cours sont rédigés en anglais. La préparation de ce dossier bilingue est un élément central, constitutif du cursus, qui va de paire avec l'évolution constante du travail, pour communiquer clairement sur la personne, les projets, aspirations et ambitions. Ce dossier se destine donc à être utilisé dans une grande variété de situations pendant et après les études: demande de nouvelles écoles, stages, résidences, participation à des appels à projets etc aussi bien qu'un éventuel projet de mobilité. Il faut bien en garder toutes les versions pour pouvoir puiser dedans au besoin. Il est voué à ne pas être figé et servira comme un socle bien structuré, fluide et clair, à étoffer et à peaufiner au cours de l'année parce que: a) Il demande de travailler les deux langues en continu et en parallèle, créant des allers-retours constants entre elles qui permettent des découvertes de sens et de rythme, elles se font miroir en quelque sorte. b) On découvre souvent qu'une certaine économie de mots en anglais peut parfois bénéficier l'expression à l'écrit et à l'oral en français, utile pour, par exemple, le rodage pour des discours et entretiens divers y compris les passages de diplômes.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu, rendus périodique et en fin de semestre. Assiduité Prise d'initiative et indépendance dans la méthode de recherche Manière d'employer les sources à bon escient en lien avec le travail et les projets de l'étudiant·e. Participation à la commission mobilité internationale au printemps Progrès à l'oral et à l'écrit en fonction du niveau propre à l'étudiant·e en début de l'année

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Ressources et archives à la bibliothèque et sur internet selon les sujets abordés par l'étudiant·e. Documents d'ancien·nes étudiant·es.

Note de DNA (L.Brosseau)

Option, année : DG3, Semestre 6

Nombre d'heures cours/semestre : une séance de 3h30 chaque semaine, suivie d'un temps dédié aux rendez-vous individuels une semaine sur deux.

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Accompagner les étudiant·es dans la rédaction et la mise en forme d'un document écrit destiné à accompagner le projet plastique de diplôme. Poser les bases d'outils méthodologiques tels que la bibliographie et l'iconographie.

Prendre conscience de la place de la description dans un travail d'analyse et d'argumentation. Exploiter des données à des fins d'analyse — RNCP37226BC02. S'exprimer et communiquer à l'oral, à l'écrit — RNCP37226BC03. Se positionner vis-à-vis d'un champ professionnel — RNCP37226BC04. Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d'un projet artistique, individuel ou collectif — RNCP37226BC06. Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique — RNCP37226BC08.

Contenu du cours :

Rédaction d'un court texte (entre 6000 et 8000 signes) libre dans le ton et le mode d'expression (théorique, poétique, fictionnel, etc.) introduisant la problématique et les enjeux soulevés dans le projet plastique. Cet écrit doit par conséquent donner des clés de lecture du contexte de la réflexion — en lien avec les questionnements, les références, la pratique, les expérimentations, le parcours de l'étudiant·e. Ce travail fait par ailleurs l'objet d'une mise en forme graphique singulière (imprimée pouvant également se décliner sur écran) discutée avec l'ensemble des enseignant·es. Les partis pris (typo)graphiques doivent permettre de soutenir et situer le propos.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours et ateliers. Entretiens individuels.

Modalités et critères de l'évaluation :

Maîtrise, singularité de la réflexion et de l'expression. Rigueur de la démarche. Cohérence

entre les enjeux de la réflexion, le mode d'expression et les partis pris formels et graphiques.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Projet de diplôme. Production

Option, année : DG3, Semestre 6

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Projet de diplôme. Contextualisation

Option, année : DG3, Semestre 6

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Rapport de stage

Option, année : DG3, Semestre 6

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Établir une convention préalable au stage entre l'école et l'entreprise avec les responsables des structures envisagées après accord avec les enseignants responsables.

Contenu du cours :

La perspective d'une entrée dans la vie professionnelle est la finalité immédiate de la phase projet du cursus DNA design graphique. La fréquentation de différents lieux de pratique des activités de communication doivent permettre d'aborder la possible fin de cursus avec les repères essentiels du contexte de l'emploi et des divers modes d'insertions. Le parcours singulier des stages de l'étudiant, conjugué avec son projet de diplôme, le définit comme un acteur potentiel de ces spécialités de création. Le principe de réalité est aussi l'épreuve qui vient relativiser le temps pédagogique de la fiction, en particulier celui de l'abstraction de la commande et de l'impératif d'usage. Ce cursus hors les murs donne la temporalité de l'urgence et sa mesure fonctionnelle. L'étudiant qui préférera s'engager dans le cycle supérieur trouvera aussi l'occasion d'une expérience fructueuse.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Rédaction d'une note de l'expérience vécue.

Modalités et critères de l'évaluation :

Autonomie, volonté, pertinence des choix selon le projet de diplôme et l'orientation à l'issue du diplôme.

Modalités et critères de rattrapage : non rattrapable.

Repères bibliographiques / références :

Diplôme Nationale d'Art, option Design graphique

Option, année : DG 3, Semestre 6

L'épreuve du diplôme national d'art, d'une durée de trente minutes, prend la forme d'un entretien avec le jury comprenant la présentation par l'étudiant d'un projet plastique accompagné par une sélection de travaux plastiques et d'un document écrit sélectionné parmi ceux réalisés pendant les semestres 5 et 6.

Pour se présenter aux épreuves des diplômes, le candidat doit avoir obtenu le nombre de crédits requis :

165 crédits pour le diplôme national d'art (DNA)

Les membres du jury du DNA sanctionnent l'engagement de l'étudiant dans son travail d'expérimentation, d'exploration et de recherche.

Ils évaluent les qualités, la pertinence et la diversité des langages formels et visuels utilisés, ils examinent la justesse des moyens techniques et technologiques employés, ils apprécient la construction de l'argumentaire et les connaissances théoriques et culturelles utilisées dans et pour l'élaboration du projet.

Les diplômes peuvent être accompagnés de mentions ou de félicitations.

Pour les notes supérieures ou égales à 14 et inférieures à 16, le jury distingue une qualité particulière du travail par une mention.

Pour les notes supérieures ou égales à 16, le jury accorde les félicitations.

Modalités et critères de rattrapage : non rattrapable.

En recherche, sensibilisation aux pratiques et aux outils de l'enquête (L. Brosseau / N. Ferrer-Gleize)

Option, année : DG4, Semestre 7

Nombre d'heures cours/semestre : 3 séances de 3h30/mois

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Ce cours a pour objectif d'accompagner les étudiant·es dans la mise en place du travail de mémoire. Il s'agit d'amener chacun·e à affirmer un positionnement personnel et singulier, en dialogue avec sa pratique. À la fin du semestre, chaque étudiant·e devrait avoir défini un sujet, une problématique et amorcer largement une première étape d'enquête et de documentation.

Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés — RNCP36752BC02. Mettre en œuvre la communication spécialisée pour le transfert de connaissances — RNCP36752BC03. Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques — RNCP36752BC07.

Contenu du cours :

Par le biais de propositions théoriques et pratiques, il s'agit d'une initiation aux outils et méthodes de la recherche. Les séances alternent entre présentations de ressources et ateliers de mise en pratique. Une attention particulière sera portée à la façon dont chacun·e s'approprie les méthodologies, en dialogue constant avec leurs pratiques singulières.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours collectifs, ateliers pratiques et rendez-vous individuels.

Modalités et critères de l'évaluation :

Assiduité et implication au cours des séances. Capacité à s'organiser et à s'autonomiser en tenant compte du calendrier de rendus. Écoute et prise en compte des multiples propositions de développement. Curiosité et capacité à mobiliser des ressources en lien avec son sujet.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- COLL., *Écrire avec et sans*, Toulouse : ISDAT Éditions, 2023.
- BEAUD Michel, *L'art de la thèse : comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, un mémoire de DEA ou de maîtrise ou tout autre travail universitaire*, Paris : La Découverte, 1985.
- BAYARD Pierre, *Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?*, Paris : Éditions de

Minuit, coll. « Paradoxe », 2007.

- BONN Sally, *Les mots et les œuvres*, Paris : Seuil, coll « Fictions & Cie », 2017.
- CAILLET Aline, *L'art de l'enquête. Savoirs pratiques et sciences sociales*, Paris : Mimésis, coll. « Art, esthétique, philosophie », 2019.
- ECO Umberto, *Comment écrire sa thèse*, trad. de l'ital. par L. Cantagrel, Paris : Flammarion, coll. « Champs essais », 2018.
- GOLDSMITH Kenneth, *L'écriture sans écriture. Du langage à l'âge numérique*, traduit de l'anglais (USA) par François Bon, Paris : Jean Boîte éditions, 2018.
- NOVA Nicolas, *Exercices d'observation*, Paris : Premier parallèle, coll. « Carnets parallèles. La vie des choses », 2022.
- SCHALANSKY Judith, *Inventaire de choses perdues*, trad. de l'all. par L. Lamy, Paris : Ypsilon, coll. « fragile », 2023.
- SVENUNGSSON Jan, *Écrire en tant qu'artiste*, Strasbourg : Haute école des arts du Rhin, trad. de l'angl. par A. Bertrand et J. Svenungsson, 2012.

ARC - Studio : conception

Option, année : DG4, Semestre 7

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Se familiariser avec la conception, l'élaboration et la réalisation d'un travail artistique, et avec l'exploration pratique et théorique de tous ses matériaux.

Contenu du cours :

Chaque étudiant.e doit développer des travaux d'atelier sur des supports choisis et à partir d'enjeux, de thèmes, de sujets et de formes libres. Il/elle devra placer ses recherches dans un champ suffisamment large pour explorer différentes méthodologies, pour se familiariser aux techniques, aux outils et aux diverses pratiques plastiques, tout en construisant une réflexion pertinente et exigeante sur les enjeux artistiques et esthétiques de son travail.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Travail dans les ateliers.

Modalités et critères de l'évaluation :

L'évaluation portera sur la capacité de l'étudiant à développer un travail personnel, sur la méthodologie utilisée et sur ses facultés réflexives.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

La société des lecteur.ices (L. Brosseau / N. Ferrer-Gleize)

Option, année : DG4, 5, Semestres 7, 8 et 9

Nombre d'heures cours/semestre : une séance de 3h30/mois

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Apprivoiser la lecture et le plaisir du texte, sympathiser avec le bibliophile qui sommeille en soi, nourrir sa culture générale.

Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés — RNCP36752BC02. Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique (en réponse à un cahier des charges) — RNCP36752BC06. Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques — RNCP36752BC07.

Contenu du cours :

Chaque séance s'articule autour d'une thématique — pouvant faire ponctuellement l'objet de l'invitation d'un.e intervenant.e extérieur.e — et suit un même déroulement :

- introduction au thème du jour et présentation des contenus apportés,
- la société décide collectivement de l'ordre des lectures, l'auditoire se voit rappeler qu'il est autorisé au repos, à l'écoute distraite ou fortuite ;

— livre #1

mise en contexte (auteur.ices, description de l'ouvrage), lecture à voix haute d'un passage choisi par le/la contributeur.ice, discussion collective ;

— livre #2

— livre #3, etc.

— conclusion sur les relations (similarités, contradictions) entre les différentes lectures, le corpus est pris en photo, indexé, archivé, selon un protocole défini lors de la première séance.

Les participant.es sont par ailleurs fortement encouragés à initier et prendre part au développement de l'identité visuelle de la société et d'une archive en ligne.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Lectures et discussions collectives.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et implication.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- BENJAMIN Walter, *Je déballe ma bibliothèque. Une pratique de la collection*, traduit de l'allemand par Philippe Ivernel, Paris : Payot & Rivages, 2015.
- CHARTIER Roger, *Pratiques de la lecture*, Paris : Payot & Rivages, coll.
- « Petite bibliothèque Payot », 2003.
- MESNIL Thibault, *La Bibliothécaire*, 2023 ; [en ligne] <https://www.youtube.com/watch?v=Ty6BfO3Z2Q8>.
- MURAT Laure, *Relire. Enquête sur une passion littéraire*, Paris : Flammarion, coll. « Champs essais », 2024.
- RICHEUX Marie, série « Dans la bibliothèque de... », Le Book Club, France Culture, depuis 2023.
- VOLPILHAC Aude (dir.), *Scènes de lecture. De saint Augustin à Proust*, Paris : Folio, 2019.

Préparation et finalisation du projet de mobilité

Option, année : DG4, Semestre 7

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Invité annuel

Option, année : DG4, Semestre 7

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Ce cours a pour objectif d'accompagner les étudiants dans la mise en place du travail de mémoire. Il s'agit d'amener chacun à affirmer un positionnement personnel et singulier, en dialogue avec sa pratique. À la fin du semestre, chaque étudiant devrait avoir défini un sujet, une problématique et amorcer largement une première étape d'enquête et de documentation. Contenu du cours : Par le biais de propositions théoriques et pratiques, il s'agira d'une initiation aux outils et méthodes de la recherche. Les séances alterneront entre présentations de ressources et ateliers de mises en pratique. Une attention particulière sera portée à la façon dont chacun s'approprie les méthodologies, en dialogue constant avec leurs pratiques sin-

gulières.

Contenu du cours :

En fonction de l'invité.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

La 4e année marque l'entrée dans le second cycle d'études. Il se clôture par le passage d'une soutenance de mémoire et une soutenance de travaux plastiques en fin de 5e année afin d'obtenir le Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique DNSEP, dont le grade universitaire correspond au Master. Le 1er semestre de la 4e année est l'occasion d'une rencontre avec une ou plusieurs personnalités étrangères qui viennent assurer une partie de l'enseignement. Une invitation est organisée par l'équipe enseignante auprès d'une ou plusieurs personnes ayant une activité professionnelle repérée dans le champ "élargi" du design graphique (graphisme, pratiques éditoriales, illustration, création numérique, typographie, etc.).

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

ARC - Studio : réalisation

Option, année : DG4, Semestre 7

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Avec Studio, il s'agit de développer des axes de travail resserrés qui peuvent être des initiations à la recherche sur et par le design graphique ou des réponses à des commandes ou des partenariats extérieurs..

Contenu du cours :

Studio vise à engager l'initiation à la recherche autant que la mise en œuvre et la pratique dans des contextes proches de celui de la commande dans des relations de partenariat entreprises avec l'extérieur (expositions, création d'objets graphiques commandés, projet de recherche en cours nécessitant des productions prospective, création de corpus de textes de référence...).

Les étudiants doivent choisir de s'engager dans au moins une thématique proposée par l'équipe enseignante. L'étudiant peut choisir plusieurs thématiques en prenant en considération, cependant, le fait que chaque studio sélectionné devra être mené à bien.

Les studios sont obligatoires pour les DG4 et peuvent être ouvert à titre exceptionnel, aux années 3 et 5, en fonction de l'intérêt des étudiants et d'invitations de la part des studios.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Expérimentations et productions en vue du projet de diplôme

Option, année : DG4, Semestre 7

Nombre d'heures cours/semestre : en fonction des rendez-vous individuels.

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

En autonomie. Ce sujet est discuté en rendez-vous individuel et suivi de projet.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Majeure

Option, année : DG4, Semestre 7

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Au premier semestre de la 4e année, l'importance de l'engagement dans une pratique spécifique est soulignée et encouragée par une ligne de crédit dédiée. Par « engagement » nous entendons en particulier : maîtrise technique et connaissance des enjeux, d'une histoire et d'une actualité propre à une pratique (par ex. La programmation, la photographie, le dessin de caractère, l'édition web, la didactique visuelle, l'illustration, etc.) Sans jamais limiter leurs activités à cette seule « majeure », la désignation de celle-ci et sa prise en compte doit aider à la structuration d'un projet et au développement d'un travail personnel.

Certains étudiants sont déjà engagés de façon évidente dans telle ou telle type de pratiques.

Il s'agit avant tout de permettre le développement de la maîtrise d'outils et d'une réflexion exigeante dans un cadre défini pour celles et ceux qui peinent encore à dégager des lignes de forces sur lesquelles s'appuyer et, finalement, les aider à construire un projet plus abouti, parce que tirant parti de cette affirmation et cet investissement à ce moment décisif du cursus.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Ce sujet est discuté avec les étudiants en rendez-vous individuel et suivi de projet.

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Anglais (annual guests)

Option, année : DG4, Semestre 7

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Le contenu est validé par les interventions de l'invité annuel.

Ces interventions se déroulent exclusivement en langue anglaise.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Situer le projet de recherche

Option, année : DG4, Semestre 8

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours : En autonomie, durant la mobilité. Préciser les enjeux, le contexte et la problématique du mémoire par l'apport de nouveaux éléments documentaires et la constitution d'une bibliographique. Formuler les intentions théoriques dans une note écrite.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Enquête et documentation autour du mémoire : entretiens et traductions

Option, année : DG4, Semestre 8

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

En autonomie, durant la mobilité. Recherches iconographiques liées aux questions soulevées dans le projet de mémoire.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Enquête et documentation autour du mémoire : iconographie

Option, année : DG4, Semestre 8

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

En autonomie, durant la mobilité. Les rencontres sont vivement encouragées pour inscrire le projet de mémoire dans l'actualité et la création graphique contemporaine. Elles peuvent aussi s'accompagner ou être complétées d'un travail de traduction.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Expérimentations et productions en vue du projet de diplôme

Option, année : DG4, Semestre 8

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

En autonomie, durant la mobilité. Le projet de recherche, indépendamment de la forme écrite du mémoire, produit une somme d'expérimentations variées dans leurs formats, leurs enjeux et leurs qualités. C'est au travers de celles-ci que peuvent s'éprouver les questionnements de la recherche.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Documenter, contextualiser

Option, année : DG4, Semestre 8

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

En autonomie, durant la mobilité. Réunir les éléments aidant à penser le projet dans son histoire et son actualité. Curiosité et culture graphique.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Mobilité – productions réalisées

Option, année : DG4, Semestre 8

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Valider les séjours d'études ou stages à l'étranger.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Mobilité – restitution

Option, année : DG4, Semestre 8

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Présenter ses réalisations lors du séjour de mobilité internationale.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Interactions avec les champs culturels et artistiques étrangers

Option, année : DG4, Semestre 8

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

En recherche, sensibilisation aux pratiques et aux outils de l'écriture (L. Brosseau / N. Ferrer-Gleize)

Option, année : DG5, Semestre 9

Nombre d'heures cours/semestre : 3 séances de 3h30/mois

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Accompagner les étudiant·es dans la rédaction du mémoire. Prolonger l'initiation à la recherche, consolider et confirmer l'acquisition d'outils méthodologiques — tels que l'identification des sources, la construction d'une bibliographie et d'une iconographie. Préparer la soutenance. Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés — RNCP36752BC02. Mettre en œuvre la communication spécialisée pour le transfert de connaissances — RNCP36752BC03. Se servir des outils et des méthodes de base de la recherche pour l'évolution des pratiques artistiques — RNCP36752BC07.

Contenu du cours :

Rendez-vous individuels visant à répondre aux besoins spécifiques de chaque étudiant·e·s dans la rédaction du mémoire. Ces entretiens sont complétés par un séminaire mensuel au

cours duquel il est demandé aux étudiant·es d'effectuer une communication de 10 minutes sur l'état de leurs recherches — identification du sujet et de la problématique du mémoire, modalités et progression de l'enquête, état des lectures, difficultés éventuelles, objectifs et étapes à venir — et l'avancement du travail d'écriture. À la suite de cette présentation, un échange de 10 minutes se tient avec l'assistance.

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Rendez-vous individuels et séminaire mensuel en classe entière.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et implication.

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Échanges et rencontres

Option, année : DG5, Semestre 9

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Ce cours a pour objectif d'accompagner les étudiant·es sur la dimension visuelle et/ou iconographique de leur travail, notamment dans le cadre du mémoire. Il s'agit de s'intéresser non seulement à la place tangible prise par les images dans ce travail, mais aussi dans la façon dont méthodologiquement, le visuel participe à la construction de nos systèmes de pensée. Chacun·e sera amené à se constituer en observateur·ice, lecteur·ice, opérateur·ice critique d'images, d'objets, de formes à partir desquels iels doivent construire un point de vue singulier et affirmé.

Contenu : Partant du postulat qu'une image n'existe jamais seule, nous travaillerons sur les « ensembles » d'images et sur les formes diverses qu'ils peuvent prendre : collections, atlas, flux, constellations, collages, montages, murs ou livres d'images, etc. Nous nous questionnerons sur les pratiques d'artistes, de designer·euses graphiques, d'historien·nes, de chercheur·euses de multiples disciplines pour aborder les différentes méthodologies employées pour archiver, inventorier, classifier et reproduire les images. Nous observerons ce que les images produisent entre elles lorsqu'elles sont plusieurs, et apprendrons à les regarder, à les analyser, à parler et à écrire à partir d'elles.

Modalités et critères d'évaluation Les critères d'évaluation seront l'assiduité, l'engagement dans le travail, la participation active au cours des séances, mais aussi le déploiement du travail personnel de chacun·e.

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Cours théoriques et historiques collectifs, ateliers pratiques et rendez-vous individuels.

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

- BENJAMIN, Walter, *L'œuvre d'art à l'ère de sa reproductibilité technique*, traduit de l'allemand par Maurice de Gandillac, Paris, Allia, 2010.
- BOIDY, Maxime, *Les études visuelles*, Vincennes, Presses universitaires de Vincennes, 2019.
- CHABERT, Garance et MOLE, Aurélien, *Les Artistes iconographes*, Paris, Annemasse, Empire books, Villa du Parc, Centre d'art contemporain, 2018.
- DIDI-HUBERMAN, Georges, *Atlas ou le gai savoir inquiet*, *L'œil de l'histoire 3*, Paris, Minuit, 2011. —, *Tables de montage. Regarder, recueillir, raconter*, Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, Éditions de l'IMEC, 2023

- GIANNECCHINI, Hélène, *Voir de ses propres yeux*, Paris, Seuil, 2021.
- HAMON, Philippe, *Imageries. Littérature et image au XIXe siècle*, Paris, José Corti, 2001. REVERSEAU, Anne et al., *Murs d'images d'écrivains. Dispositifs et gestes iconographiques (XIXe-XXIe siècle)*, Louvain, Presses universitaires de Louvain, 2022.
- THÜLERMANN, Felix, *More than One Picture: An Art History of the Hyperimage*, translated by Elisabeth Tucker, Los Angeles, Getty Publications, 2019. WARBURG, Aby, *L'Atlas Mnémosyne*, Paris, L'écarquillé, 2012.

Séminaire Images etc

Option, année : DG5, Semestre 9

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Recherches (ARC/Studio) et productions graphiques (personnelles)

Option, année : DG5, Semestre 9

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Présentation des productions

Option, année : DG5, Semestre 9

Nombre d'heures cours/semestre :

Objectifs du cours et compétences mobilisées :

Contenu du cours :

Méthode d'enseignement et lien avec invités/intervenants :

Modalités et critères de l'évaluation :

Modalités et critères de rattrapage :

Repères bibliographiques / références :

Epreuves du diplôme DNSEP Option Design, mention Design Graphique et Editorial

Pour se présenter aux épreuves des diplômes, le candidat doit avoir obtenu le nombre de crédits requis :

270 crédits pour le diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP).

Le diplôme national supérieur d'expression plastique comprend deux épreuves :

— la soutenance d'un mémoire ;

— la soutenance d'un travail plastique.

La soutenance du mémoire, d'une durée de vingt minutes, comprend un échange avec les membres du jury du diplôme national supérieur d'expression plastique chargés de la soutenance du mémoire.

La soutenance du travail plastique, d'une durée de quarante minutes, comprend un échange

avec le jury du diplôme national supérieur d’expression plastique.

La soutenance du mémoire a lieu au semestre 10 à un moment choisi par l’équipe pédagogique. A l’issue de la soutenance du mémoire, les membres du jury du diplôme national supérieur d’expression plastique chargés de la soutenance du mémoire établissent un rapport écrit, qui est communiqué aux autres membres du jury du diplôme national supérieur d’expression plastique.

En fin de semestre 10, le jury du diplôme national supérieur d’expression plastique assiste à la présentation du travail plastique. A l’issue de cette épreuve, il délibère sur l’attribution du diplôme national d’expression plastique en tenant compte du rapport établi par le jury de soutenance du mémoire. Il attribue les crédits correspondants au mémoire et au travail plastique.

DESCRIPTIFS DES ARC

[Listing des ARC :](#)

- **TLMSE (TOUT LE MONDE SAIT ÉCRITE)**
- **PEINTURE AUTOGÉRÉE**
- **AIRE DE JEU**
- **A FOND**
- **AP ATELIER CRITIQUE PRATIQUE MACHINE LEARNING**
- **LACOCO**
- **FROM THE RIVER TO THE SEA**
- **LE GOÛT DES PLANTES**
- **X CICÉRO**
- **PNEU**

TLMSE (Tout le monde sait écrire)

année(s) ou groupe d'étudiant·es concerné·es : étudiant·es Art et DG de la 3ème à la 5ème année

semestre(s) : 1 et 2

MÉTHODE D'ENSEIGNEMENT :

Atelier d'écriture autogéré, le rythme souhaité est de 2 rendez-vous par mois selon les disponibilités des participant·es / les plages horaires de l'EDT.

Le lieu des séances évoluent en fonction de qui les organise et ce sur quoi elles portent, le lieu le plus commun pour les séances est la cafétéria de l'ESAD.

L'ARC s'étend sur les deux semestres.

OBJECTIFS DE L'ARC :

Les étudiant·es en section Art ou DG qui sont inscrit·es se retrouvent pour parler, échanger sur des lectures et écrire ensemble. Chaque séance est organisée par un groupe (2 à 4 étudiant·es en général) volontaire qui propose des exercices d'écriture.

Les objectifs sont les suivants :-----

faire vivre l'atelier, développer son autonomie dans un contexte d'autogestion

développer une pratique de l'écriture, se permettre d'expérimenter avec ce médium grâce à des exercices créatifs

décomplexer son rapport à l'écriture et au partage de ses écrits

favoriser le partage et la discussion autour d'ouvrages littéraires variés (romans, BDs, zines, ...)

organiser des restitutions publiques au sein de l'école afin de partager ses écrits ou des écrits qui nous tiennent à cœur

au deuxième semestre, créer un zine collectif de l'ARC en fonction des envies de chacun·es, s'organiser dans la production de cet objet, participer à sa réalisation de

l'idée jusqu'au façonnage.

DÉROULÉ DU COURS :

Une séance type comprends :

un temps de partage d'ouvrages, de lectures, d'envies, etc...--

une présentation de la séance par ses organisateur·ices

une série d'exercices d'écritures dépendants de la séance proposée

un temps de partage des textes produits durant la séance pour ceux qui le souhaitent

un temps durant lequel les participant·es peuvent revenir sur la séance.

Exemples de séances ayant eu lieu les années précédentes :-----

séance sur la Bande Dessinée et ses outils narratifs

séance sur l'écriture automatique

séance autour de l'écriture subjective et subjectivée

séance autour de la Saint-Valentin et production d'un fanzine

séance autour de la thématique des fleurs et des affects liés aux fleurs

séance comprenant une déambulation dans le quartier de Fontbarlettes.

MODALITÉS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Afin de continuer à encourager la dimension d'autogestion de l'ARC tout en respectant les critères d'évaluation de l'ESAD, les participant·es à l'ARC sont évalué·es sur :

leur présence lors des séances au long du semestre (consignée sur feuille d'émargement)--

leur participation à l'organisation d'une séance lors du semestre

une auto-évaluation quant à leur investissement dans l'ARC pendant le semestre.

Peinture autogérée

Objectifs du cours :

Que la peinture ne fasse plus autorité.

Eprouver les gestes de la peinture à l'aune d'une pratique de l'autogestion.

Modalités et critères de l'évaluation :

contrôle continu, rendu en fin de semestre, points qui seront évalués, selon quels critères, par qui,

Et si la tenue de l'atelier en autogestion par ces actrices et acteurs était aussi une pratique de la peinture ? Cette pratique aide à débusquer les modèles les mieux cachés, les réfléchir à s'en affranchir et/ou à s'en nourrir, toute discussion à pour but l'émancipation et le travail en plaisir. Intervention à la BARRACK : Projet en cours de montage, en partenariat avec La Barrack, à Valence, intervention artistique sur l'architecture intérieure lors du réaménagement du lieu.

Aire de Jeu

Enseignantes référentes: Sylvie Garraud et Raphaëlle Gall-Vermeil.

Ouvert à 6 étudiant·e.s des années 3-4-5 des options Art et Design.

Cet ARC est proposé aux étudiant·e.s qui ont le désir d'expérimenter une pédagogie de l'art et du design à destination des enfants et des adolescents à travers des échanges avec les enseignantes qui travaillent aux Ateliers Tous publics de l'ESAD.

En introduction à l'ARC des échanges théoriques sur les enjeux et les moyens seront l'occasion de donner des repères historiques et conceptuels, d'identifier des acteurs et des références...

Nous aurons ensuite des échanges pratiques à travers :

- des rencontres et/ou un workshop
- des participations aux ateliers tout publics de l'ÉSAD ou des structures partenaires (Education nationale)

Ces échanges permettront à chaque étudiant.e d'élaborer et de mettre à l'épreuve individuellement ou collectivement des projets et des expériences pédagogiques dans un contexte professionnalisant.

Cette année 2026-27 nous accueillerons Marianne Castelly, artiste, céramiste et pédagogue pour un workshop de 2 jours autour de la pratique de la céramique entre peinture et sculpture, inspirée de sa pratique auprès des publics d'enfants.

Déroulement de l'ARC :

1er semestre

2 demi-journées : présentations / théorie et documentation

Observation in situ (ateliers enfants le mercredi ou autre)

2 jours workshop avec Marianne Castelly, céramiste

Ateliers avec des enfants/ados, sur une ou plusieurs séances

Suivis individuels ou collectifs et préparations des interventions/ateliers et bilans.

Restitution sous forme d'édition et/ou d'exposition

2ème semestre

Possibilités de mettre en place et/ou poursuivre des ateliers dans différents contextes.

A fond

intitulé du cours : à fond (A.R.C.)

enseignant.e(s) : Fabrice Beslot, Franck David, Geoffroy Gross, Pascal Thevenet, Florian Veydarier.

intervenant.e.s :

2, 2, 3, 4, 5 année(s) option Art et D.G. Valence,

1er/2d semestre, semaine A ou B, jours de la semaine.

méthode d'enseignement :

Cours en atelier d'impression traditionnelle et contemporaine.

objectifs du cours : Les questions de l'image, des multiples - qu'elles soient de l'histoire ou de l'Histoire - verront interroger leur potentiel narratif et leur facture. En commençant par les manipuler, les refaire et par là même les défaire de leur inscription et de leurs impositions, soit en somme de les inscrire ici. Au moyen de manipulations, de fabrications, de falsifications... Il s'agira de débusquer en pratique les sous-tendus qui les habitent et de les vérifier toujours à leur exposition, par leur circulation, la plus libre possible.. Des expositions du fonds des estampes constituer par l'option Art de valence de 1980 à 2022 est le support pédagogique à la mise en place d'une arthothèque au sein même de l'école.

contenu du cours : Le fonds des estampes est inscrit comme un élément d'évidence de notre pédagogie, ce qui fit l'histoire de notre option à l'école. Les artistes et théoricien.ne.s qui font cette option exposeront leurs travaux, leurs recherches en temps qu'artistes-théoricien(ne)s.

modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu, présence, participation.

repères bibliographiques / références :

Direction, collaboration, réalisation des tirages des estampes de l'esad g-v.

Emmanuel Rousseau, estampe numérique 2018

Anne-James Chaton, estampes sérigraphiques quadri 2015

Julien Blaine, estampes offset 2014

Fred Mars, estampes sérigraphique 2014

Jeau Yves Cousseau, estampes offset 2014

De 2003 à 2012, Nicolas Guiet estampes offset, Xavier Drong estampes offset & sérigraphique, Pierre soletti estampes offset, Jean-Marie Blanchet estampes offset, Nina Childress estampes offset et papier peint offset.

AP Atelier Critique Pratique Machine Learning

Intitulé du cours : ARC - Atelier Critique | Pratique - Machine Learning

Enseignant.e : Dominique Cunin

Option/Année : Master (années 4 et 5) Art et Design Graphique, ouvert à l'année 3 Art et Design Graphique.

Nombre d'heures de cours/semestre & semestre d'enseignement : premier semestre (S05, S07, S09), 32 heures.

Objectifs du cours & compétences mobilisées (en lien/déclinée des fiches RNCP) :

RNCP36752BC01 - Mettre en œuvre les usages avancés et spécialisés des outils numériques :

- Installation et utilisation d'outils de génération de médias par l'IA en local.
- Usage de modèles de langage open source, affinement des modèles à partir de données textuelles individuelles (hors-ligne).
- Lire et comprendre la fiche d'une modèle d'IA disponible publiquement sur des plateformes de diffusion spécialisées.
- Affinement de modèles de génération d'images à l'aide d'ensemble d'images sélectionnées.

RNCP36752BC02 - Produire et mobiliser des savoirs hautement spécialisés

- Combinez plusieurs nouvelles techniques et flux de travail pour obtenir le résultat souhaité.
- Participer au débat concernant la place à donner ou à retirer aux technologies de l'IA dans les métiers de la création.

RNCP36752BC03 - Mettre en œuvre la communication spécialisée pour le transfert de connaissances

- Développement d'une position critique étayée face aux technologies de l'IA.
- Obtenir une meilleure compréhension du contexte économique, social et technique des technologies de l'IA, ainsi que l'incidence qu'elles peuvent avoir sur les métiers de la création.

RNCP36752BC05 - Engager, porter et valoriser une pratique de création

RNCP36752BC06 - Concevoir et piloter la mise en œuvre d'une création artistique (en réponse à un cahier des charges)

- A partir d'un énoncé proposé, une création plastique sera produite et un positionnement sera exprimé.
- La production est la partie pratique d'un argumentaire critique sur les technologies

de l'IA et leur rôle dans la création en art et en design.

- Une présentation orale de la production permettra l'évaluation du travail accompli.

Contenu du cours :

L'Esad•GV est partenaire bénéficiaire du projet européen AI-SECRET (AI-Supported and Enhanced Creativity for the Triple Transition). Ce projet « vise à étudier comment l'intelligence artificielle peut soutenir la créativité et l'innovation dans les secteurs clés de l'économie européenne, tout en contribuant à la triple transition : la transformation combinée vers la numérisation, la durabilité environnementale et le développement social inclusif ». La participation de l'Esad•GV consiste à interroger, par la pratique, l'introduction des outils de l'IA dans les processus de création en art et en design. D'un point de vue critique, il s'agit de construire un positionnement intellectuel, éthique, politique et technique face à ces technologies. Notre intention est d'étayer ce positionnement par la mise en œuvre d'une certaine catégorie d'outils de l'IA : les chaînes logicielles auto-hébergées, ou « hors-ligne », installées localement sur nos ordinateurs, qui permettent un contrôle plus grand de ces technologies en utilisant des suites d'outils open source, des modèles ouverts, libres d'accès et d'usages. La pratique viendra donc soutenir la critique.

Il s'agit d'explorer le potentiel esthétique de ces technologies en évitant le recours aux outils massivement utilisés en ligne, propriétaires et opaques à tous les niveaux, afin de mieux comprendre les différentes facettes de l'IA. Les enjeux de pouvoir mobilisés et engendrés par ces technologies, les conséquences économiques, sociales et environnementales de leur introduction (et même de leur imposition) dans les métiers de la création sont parmi les nombreux sujets à aborder. Mais si, vraiment, il va nous falloir « faire avec » ces technologies, il apparaît fondamental de bien les comprendre pour affiner notre positionnement, afin de permettre une prise de position individuelle éclairée : de l'adoption, consciente et négociée, jusqu'au plein refus, renseigné et argumenté.

Méthode d'enseignement & lien avec invité.e/intervenant.e :

De 7 à 8 séances d'une demi-journée au 1er semestre 2026-2027, tous les 15 jours, en salle recherche.

Types de séances :

- Introduction générale et présentation de références
- Initiation pratique préliminaire
- Débat critique collégiale
- Intervention de personnalité extérieure
- Réalisation d'un projet expérimental avec des IA auto-hébergées

Une production plastique sera demandée à partir de l'énoncé suivant :

Créez une œuvre visuelle à l'aide de technologies d'IA locales. Votre proposition doit être personnelle et vos intentions doivent être expliquées. Vous n'êtes pas tenu de transmettre un message, mais plutôt d'exprimer visuellement l'une de vos préoccupations. Vous devez fournir au moins deux références (artistiques, scientifiques, d'actualité, etc.) afin de démontrer votre connaissance de la situation actuelle en lien avec ces préoccupations. Les étapes vous menant à la réalisation de votre proposition pourraient être les suivantes :

- Rédigez un résumé décrivant vos intentions à l'aide d'un petit modèle de langage (LLM) local. Fournissez vos prompts et sélectionnez le résumé que vous jugez le plus pertinent. Si vous n'utilisez pas de LLM, expliquez pourquoi.
- Générez une image à l'aide de trois modèles de diffusion open source différents. Indiquez les noms, les liens et les caractéristiques générales de chaque modèle, et expliquez votre choix.
- Utilisez des flux de travail de post-traitement d'image : affinage, ajustements de style, correspondance des couleurs, etc. Expliquez pourquoi vous avez choisi ce processus particulier et en quoi il favorise l'expression de vos intentions.

Si vous refusez intégralement l'usage des technologies de l'IA, argumentez votre position d'un point de vue théorique comme pratique. La production plastique en elle-même constituera une partie de votre argumentaire.

Modalités et critères de l'évaluation (en lien avec les objectifs et compétences mobilisées) : Assiduité, présence aux séances et engagement dans les activités collectives.

Qualité de la production plastique réalisée.

Pertinence de la production plastique et de son argumentation.

Clarté du positionnement intellectuelle et des références

Contrôle continu avec présentation des productions en fin de semestre.

Modalités de rattrapage (si le cours offre la possibilité d'être rattrapé) :

Rédaction d'un écrit argumentatif de moins de 10 000 signes à propos de votre position concernant des technologies de l'IA auto-hébergée dans les métiers de la création en art et/ou en design.

Repères bibliographiques / références :

- Alexandre Gefen, Philippe Huneman. Les défis de l'IA à la philosophie. 2025. [hal-05537813](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-05537813)
- Yuk Hui, Produire des technologies alternatives, 2020, Écologie, Entretiens, Philosophie, Ballast, <https://www.revue-ballast.fr/yuk-hui-produire-des-technologies-alternatives/>
- Natalia Laba, AI is not a tool, AI & Soc 41, 4157–4159, 2026, <https://doi.org/10.1007/s00146-025-02784-y>
- AOC [Analyse Opinion Critique], édition imprimée #1, printemps 2025, Intelligence Artificielle.
- Antonio Somaini (dir.), Le monde selon l'IA, Explorer les espaces latents, 2025, JBE Books × Jeu de Paume.
- Samuel Bianchini, Gaël Lejeune, Dominique Longin, Emmanuel Adam. IA & Création artistique, Bulletin de l'Association Française pour l'Intelligence Artificielle, 125, 2024, Association Française, d'Intelligence Artificielle. [hal-04708692](https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-04708692)
- Yann Le Cun, Quand la machine apprend - la révolution des neurones artificiels et de l'apprentissage, Odile Jacob, 2019.
- European Open-Source AI, academic research on open-source AI, <https://osai-index.eu/>.
- Alen Smajic, Stable-Diffusion-Latent-Space-Explorer, <https://github.com/alen-smajic/Stable-Diffusion-Latent-Space-Explorer>.

LaCoco

Le laboratoire corps composition se propose cette année à se confronter à la réalité de l'état du monde que nous vivons. Développer nos propositions et pratiques artistiques ancrées dans la société ou en marge de la société (subversif ?). Se questionner le rôle(s) de notre travail et ses capacités d'agir dans le regard du monde. Où il se place. On peut déjouer les normes ? C'est quoi l'artivisme, les liens entre nos vis artistiques, civiques (sociales), humaines (vivants dans cette terre). L'intime est politique, on vit la politique tous les jours, il faut en prendre soin, si nous ne le faisons pas c'est d'autres qui vont le faire et s'en approprier. LaCoCo pose ces questions et d'autres à poser d'une façon horizontale, on expérimente, on cherche, on se trompe, on apprend, on ne juge pas.

L'Arc se nourrit de tout, et surtout on profite des séminaires les voies du fascisme, les cours love and politics, les films proposés par l'Arc from the river to the sea. On s'or-

ganisera pour faire des chose --actions, révolutions, créations, expositions, performances, voyages---... On invitera Karim Kattan (écrivain et poète palestinien) : Préliminaires pour un verger futur Le Palais des deux collines, Éden à l’aube. Et Romain Noël (philosophe, écrivain) : La Grande Conspiration Affective.

Sinon le postulat de l’ARC reste le même : L’objectif du Laboratoire Corps Composition est de créer un espace de travail pour essayer de comprendre comment notre corps est un outil de travail et comment il peut devenir un médium d’expression artistique. Sans vouloir se limiter au médium de la bien largement déjà définie performance, le projet de l’ARC est de chercher quels sont les idées composantes d’une oeuvre, comment elles nous traversent la pensée et comment on peut faire corps avec : une composition.

Ce laboratoire peut être largement traversé par les affects et des sujets sensibles touchant l’intime, le social, le politique... Cet ARC sera donc aussi un espace de parole et de dialogue libre et bienveillant où l’on évitera le jugement et les positions critiques. LaCoCo sera un lieu certain de pratiques libres : action.s et parole.s Questions exemples de LaCoCo (liste non exhaustive) : - La composition, s’agit-il de faire ou faire faire ? - Le corps un médium en temps réel ? - L’oeuvre s’inscrit-elle dans un environnement ou créé-t-elle un environnement ? - Le corps et le contexte : s’inscrire, occuper, envahir, modifier, se laisser modifier ? - Action et mémoire : quand une performance engendre des traces : dessin, photo, danse, l’alibi, objet, peinture, vidéo, texte... Documentation. - Le sujet et les sujets de la performance. Corps individuel et corps social, identité, mouvement et déplacement, genre, écologie, ville, art, société, famille... - La performance comme véhicule d’une pensée et la performance comme pensée incarnée. - Apprendre la performance, apprendre par la performance. Concevoir et évaluer un exercice de cours : créer des scénarios et tentatives pouvant être activés, enregistrés, montrés. - Et plein d’autres expérimentations collectives et individuelles... La Co Co La Co Co La Co Co La Co Co La Co Co La Co Co La Co Co La Co Co (au rythme chantant) Je propose cet ARC comme un espace de travail autant pour vous que comme pour moi. Je me permets de vous partager un « texte » d’une proposition d’une action réalisée il y a un mois. Ce travail m’a dévoilé et confirmé mon réel besoin de proposer et partager ces questionnements au sein de l’école.

PLEURER ENSEMBLE

pour que les larmes
s’ajoutent aux larmes et
voyagent à travers la mer
sans se parler
sans se consoler s
e réunir à l’aube
parce qu’il y a des raisons
qu’on ne va pas nommer
qu’on ne va pas afficher
que chaque personne porte dans son cœur
dans sa tête, dans ses tripes
on a l’impression que l’âme se recroqueville
s’écrase par l’impuissance
et souvent seul · e dans son coin
on pleure o
n a envie de pleurer
on n’y arrive pas
on se retient
mais on n’est pas seul · e
en ce moment
pour d’autres c’est la même chose.

From the River to the sea

Enseignant·e·s : Yael Perlman, Dean Inkster
Année(s) concernée(s) : Art 3, 4, 5
Fréquence : selon emploi du temps

« Nous ne mourons pas en silence. Nous documentons notre propre destruction. Souvenez-vous de ceci : si Gaza tombe, elle ne tombera pas dans l’obscurité – elle tombera sous les projecteurs, tandis que le monde défile, sachant et choisissant d’oublier. » – Nour Elassy (poétesse gazaouie), « Nous, les habitants de Gaza, sommes en train de sortir de l’histoire en temps réel », Médiapart du 31 mai 2025

Méthodes d’enseignement :

L’ARC consiste en des séances de projection et d’analyse de films, nourries par la discussion et la réflexion partagées. Il s’appuie également sur une recherche individuelle et collective portant sur les œuvres, les artistes, ainsi que sur les différentes dimensions du conflit israélo-palestinien abordées.

Contenu :

À travers une sélection de films issus de diverses époques et de points de vue, réalisés par des cinéastes palestinien·nes, israélien·nes, diasporiques ou par des auteur·e·s étranger·e·s, nous interrogerons les formes narratives ou fragmentaires, qu’il s’agisse de documentaires ou de fictions, choisies pour témoigner de la guerre, de l’exil et de la dépossession. Nous explorerons également les dynamiques historiques et actuelles qui façonnent ces expériences, ainsi que les stratégies déployées pour en rendre compte. Nous porterons une attention particulière aux tensions entre les « images de guerre » et la « guerre d’images », générées par le champ médiatico-politique lorsque celui-ci cherche à réguler, à effacer ou à réapproprier ces images, ainsi qu’aux choix de langage artistique et de dispositifs cinématographiques mobilisés pour y résister.

Objectifs :

Explorer les formes que prend le cinéma — documentaire, fiction, essai, vidéo militante ou artistique — dans le contexte du conflit israélo-palestinien. Interroger les manières dont les images en mouvement participent à la construction des récits, à la transmission de la mémoire, à la résistance à l’occupation ou encore au travail de l’oubli.

Modalités et critères d’évaluation :

Présence obligatoire. L’évaluation prendra en compte l’assiduité, la participation active au sein du groupe, la capacité à développer une réflexion personnelle, ainsi que la qualité des présentations orales ou écrites : analyse d’une œuvre, dossier de recherche, note d’intention.

Le goût des plantes

Enseignantes: Florence Lazar, Johanna Renard, Théodora Domenech

Volume horaire : 40 heures

L’ARC Le goût des plantes s’ancre dans une pratique de la cueillette autant que de la collecte de récits, de pratiques, ou de mots pour désigner les espèces végétales qui nous sont proches ; en tant qu’ornements, nourriture, ou soin. On s’intéresse à celles que l’on désigne comme des “mauvaises herbes” ou des “herbes folles”, des espèces végétales dites “simples”, souvent ignorées voire considérées comme nuisibles. Comment retrouver, collecter et se transmettre des savoirs et des pratiques autour des plantes? Comment produire des gestes et des formes artistiques en relation avec le végétal? Cueillette, conservation, transformation, fermentation, l’ARC propose de revisiter des pratiques simples, humbles, ordinaires que ce soit lors de sessions de recherche-crédation, de balades, de rencontres, de workshops avec des

artistes. Tout au long de ce cycle de travail nous interrogerons les dimensions sociales, culturelles et politiques de nos relations avec les végétaux, en mettant en lumière le rapport aux plantes des personnes marginalisées, précarisées ou privées de liberté. En collectant, ingérant et digérant les récits et les pratiques autour des plantes, nous constituerons une archive vivante que nous incorporerons collectivement lors d’un banquet final au printemps 2027.

Bibliographie indicative :

- Marion Grange et Bronwyn Louw (dir.), La migration des plantes, Manuella Editions, 2024.
- Myr Muratet, Marie Pellaton, Flore des friches urbaines, Les presses du réel, 2022.
- Nicole Rose, The Prisoner’s Herbal, Solidarity Apothecary, 2019.
- Ryoko Sekiguchi, Nagori, P.O.L, 2018.
- Samir Boumediene, La colonisation du savoir, Une histoire des plantes médicinales du “Nouveau Monde”, Les éditions des mondes à faire, Vaulx-en-Velin, 2016.

PNEU

Encadré par Samuel Vermeil

À la suite de From to et de .txt, PNEU est une revue réalisé avec les étudiants en design graphique de l’Esad Valence à destination des étudiants, de la communauté des écoles d’art et/ou d’un public intéressé et curieux d’une actualité du design graphique, de la typographie ou, plus largement, des différentes expressions artistiques contemporaines.

Ce projet se veut à la fois structurant une activité de recherche, de réflexion critique et d’écriture dans le cadre du master design graphique de l’école, mais aussi un outil pour faire vivre un réseaux d’acteurs partageant des questions et préoccupations, en particulier celui des anciens étudiants devenus professionnels dans les différents champs du design et de la création.

Ces relations privilégiées extérieures à l’école nous semble un des moyens important tant pour nourrir la réflexion des étudiants sur les enjeux actuels de leurs pratiques que leur professionnalisation à travers les stages ou le partage d’expériences.

L’impression d’un premier numéro nous a permit d’expérimenter plusieurs formats, de concevoir son identité visuelle et de préciser les contours du projet éditorial.

Ainsi, nous avons prolongé cette première édition par la maquette d’une formule web de la revue et posé les bases de la concrétisation du projet à plus long terme (achat d’un nom de domaine et d’un hébergement dédié). Elle doit évoluer vers une forme plus ouverte et complexe (d’autres formes que l’entretien, avec des contributions extérieures, plus riche visuellement, etc).

<<https://www.revue-pneu.fr/>>

La revue s’est constitué en association. Le bureau comme l’équipe éditoriale est constitué majoritairement d’ex-étudiant.e.s. jeunes professionnels.

Un Arc sera proposé aux étudiants des années 3,4 et 5 design graphique intéressés pour animer et nourrir le contenu éditorial du projet à travers différentes occasions d’enquêtes et/ou rencontres, aussi bien qu’au travers du prolongement de recherches déjà engagées. La revue est d’abord le reflet de nos échanges et de leurs questionnements, sans préoccupation thématique aujourd’hui.

Pour les étudiant.e.s il s’agit à la fois : de sortir de l’école pour faire des rencontres, de réflexions dans les différents champs de la création, d’initiation à

des pratiques d’écritures, expériences d’un travail collectif, etc.

Plus largement, il s’agit aussi de faire vivre un réseaux de contacts, en particuliers en faisant vivre une communauté mêlant anciens et actuels étudiants de l’école de Valence — comme cela existe dans différentes grandes écoles, mais n’appartient pas encore à la culture des écoles d’art.

En fonction de nos ressources, une publication imprimée devrait avoir lieu une fois par an, rassemblant prolongeant, approfondissant les articles publiés en ligne.

En projet cette année 2024-2025:

— Projet d’une exposition PNEU en avril 2025, sur le site école

Impliquant les étudiant.e.s de l’ARC et des étudiants 5+ > Echanges avec le Signe/ Echirolles

— Sortie du Numéro#2 et diffusion en librairie (hiver)

— Invitation/conférence dans cadre revue mais aussi celui de la professionnalisation: Fotokino, Vincent Tuset-Anrès.

X Cicéro

Enseignant·e : Adrien Vasquez

Option/Année : Design graphique / 3, 4 et 5

Nombre d’heures de cours/semestre & semestre(s) d’enseignement : 5 jours (40 heures), premier semestre

Objectifs du cours & compétences mobilisées (en lien/déclinée des fiches RNCP) :

RNCP37226BC01 - Utiliser les outils numérique de référence

RNCP37226BC02 - Exploiter des données à des fins d’analyse

RNCP37226BC06 - Engager, porter et communiquer une pratique de création dans le cadre d’un projet artistique, individuel ou collectif

RNCP37226BC07 - Participer à la conception et réalisation de projets ou d’oeuvres dans différents domaines (graphisme, design, produits multimédia ou industriels, arts plastiques) en mobilisant des méthodes et outils adaptés

RNCP37226BC08 - Mobiliser des outils et des méthodes de base de la recherche et élargir son champ de connaissances en matière artistique, scientifique et technique

Contenu du cours :

X Cicéro est un atelier de type design (dessin de caractères typographiques) qui permet d’approfondir des connaissances et compétences déjà acquises dans un projet de revival, sur un temps plus long (l’ensemble du premier semestre). L’enjeu de cet ARC est d’aller au-delà de la reconstitution historique et de développer un regard et une culture du type design et de la typographie qui tiennent compte de l’articulation des savoirs historiques et des technologies actuelles. L’atelier concerne les étudiant.es de l’option DG des années 3, 4 et 5. Cette transversalité des années donne une continuité au projet et lui permet de trouver des prolongements et des approfondissements. L’atelier est documenté sur un site dédié (<http://xcicero.esad-gv.net/>), à partir duquel les caractères produits sont également disponibles au téléchargement sous licence libre.

Méthode d’enseignement & lien avec invité.e/intervenant.e :

Cours et atelier (ARC)

Modalités et critères de l’évaluation (en lien avec les objectifs et compétences mobilisées) :

Contrôle continu

Modalités de rattrapage (si le cours offre la possibilité d’être rattrapé) :

À déterminer suivant la situation

Repères bibliographiques / références :

– Rob Roy Kelly, *American Wood Type 1828–1900*, 1969