

DNAT

Option Design d'espace

Option Design d'auteur

Semestres 3, 4, 5 et 6

DNAT options Design d'espace / Design d'auteur

Semestres 3 et 4

Semestres 5 et 6

Les étudiants de DNAT option Design reçoivent à ce jour une formation en trois ans avec une année de tronc commun que l'on peut qualifier d'année propédeutique, suivie de deux années de spécialisation soit en design d'espace, soit en design d'auteur.

Ces choix d'orientation se font à l'issue du semestre 3 sur proposition collégiale de l'équipe enseignante et validation par la direction de l'établissement.

Le DNAT (Diplôme National d'Arts et Techniques) en profonde mutation est voué à devenir très prochainement, selon les projets du ministère de la culture, un DNA (Diplôme National d'Art) option Design. Il va par conséquent se décliner à l'ESADTPM dans ces deux options distinctes :

L'option Design d'espace qui forme en trois ans les étudiants à des compétences de création dans l'espace urbain impliquant des capacités précises d'analyse et de réponse à des commandes émanant des autorités responsables dans ce domaine (publiques ou privées). Ce diplôme court peut donner accès aux écoles d'architecture et aux options design du cursus long des écoles d'art et de design.

L'option Design d'auteur qui forme également en trois ans à des compétences de designer. Ce qualificatif de design d'auteur ancre la pratique du design dans celle des pratiques artistiques singulières et permet, grâce à l'étroite collaboration avec le Centre d'Art de la Villa Noailles et sa renommée internationale dans le domaine de l'architecture, du design, de la photographie et de la mode, d'immerger très tôt nos étudiant(e)s dans un contexte d'excellence.

Les étudiant(e)s devront ainsi avoir, à l'issue de leur cursus, progressivement mis en place un travail personnel affirmé, bien différencié du travail de design industriel ou design de services. La spécificité du design d'auteur est bien là : nos étudiants ne seront pas prématurément des spécialistes, mais des créateurs généralistes ayant abordé tous les champs du design contemporain, englobant la théorie et la pratique, la réflexion, l'imagination, la conception, la réalisation et la communication d'un concept.

Dans cette dynamique renforcée, la Villa Noailles enrichit d'un Centre International de Recherche et de Création abrité dans l'ancienne villa Gandarillas. Lieu où ponctuellement les étudiants de l'option Design d'auteur vont travailler. Un atelier de prototypage renforce ce haut lieu de la création.

Ces perspectives de collaborations croissantes au plus haut niveau, dans le champ du Design d'auteur, vont permettre la mise en place progressive d'un étage Master prévu en 2017 / 2018 pour l'option design d'auteur. Ce second cycle va ainsi offrir aux étudiants(es) la possibilité d'obtenir un DNSEP Design d'auteur au grade de Master à l'ESAD Toulon Provence Méditerranée.

Deux temporalités d'enseignement complémentaires caractérisent l'option DNAT à l'ESADTPM en 2e et 3e année (S3 à S6) :

- Des projets courts et intenses rythment le travail des étudiant(e)s dans la conception, la réalisation et la présentation sur deux journées (du semestre 3 de l'année 2, jusqu'à la fin du semestre 5 en année 3). Ces projets courts demandent en plus d'une entière disponibilité, une

capacité de réactivité et un engagement de travail constant de la part de chaque étudiant(e) de l'option.

- Des projets longs qui se développent sur un, parfois sur deux semestres durant l'année scolaire, offrent aux étudiant(e)s la possibilité de mettre en place un processus d'investigation engagé et ainsi d'aborder un champ d'expérimentation élargi. La complexité des champs abordés nécessite bien souvent une maturation de réflexions, d'études et d'expérimentations, avant que les étudiant(e)s puissent développer des propositions plastiques cohérentes.

Afin de préparer au mieux le saut qualitatif vers le niveau Master, l'enseignement théorique est renforcé dès le semestre 3 de l'année 2, avec des cours en histoire et théorie de l'art et du design, ainsi que des cours de sociologie du design.

Les enseignements théoriques n'étant pas l'apanage des seuls théoriciens, les artistes et designers de l'option enseignent dans une dynamique pratico-théorique particulièrement informée, tout au long du cursus dans le suivi individuel des travaux d'étudiants(es) ainsi que dans l'atelier méthodologie et les moments de mise en espace du travail appelés aussi Show-off.

L'enseignement de langue étrangère, passe principalement par la capacité des étudiant(e)s à s'exprimer oralement sur leur travail en langue anglaise. Dans une perspective de mobilités internationales, les corrections à l'issue des projets courts se font principalement dans cette langue et ce du semestre 3 au semestre 6 afin de progressivement renforcer la précision du vocabulaire spécifique des étudiant(e)s dans leur domaine.

Stage

Les étudiants ont l'obligation de réaliser un stage durant ces deux années de spécialisation design. Le stage, peut être réalisé en plusieurs périodes et avoir lieu à la fin du semestre 3, au cours du semestre 4 ou du semestre 5. Les crédits sont attribués au semestre 5.

2e année Design

Semestres 3 et 4

Options Design d'espace / Design d'auteur

La deuxième année permet aux étudiant(e)s de l'option d'approfondir et parfaire à la fois collectivement et individuellement un apprentissage technique et théorique qui va devenir progressivement source d'émancipation, pour plus d'autonomie dans l'approche des thématiques et sujets proposés. En abordant différentes échelles de conception, les étudiants vont pouvoir progressivement structurer leur vision personnelle du design d'auteur.

À l'origine de l'option Design, le premier prérequis attendu est une juste appréciation de la contemporanéité, c'est-à-dire que l'étudiant assume l'idée que son travail est articulé au réel dans une médiance qui ne le dépossède pas de son lieu de création, mais qui l'optimise par la prise en compte des données du vivant. Il doit assumer le fait qu'il est socialisé et spatialisé pour une attitude à construire. Il doit s'ouvrir aux différents contextes contemporains et les estimer en prenant appui sur la logique de son environnement.

Du tronc commun à l'option design : Passage... et choix d'option entre espace et auteur.

« L'art est le lieu où l'étudiant transfère des cassures du réel car tout part de l'évènement d'être et se traduit par le récit être » – Daniel Sibony.

Cette deuxième année du DNAT Design contribue à modifier le comportement de l'étudiant, il prend conscience de son identité tout en s'initiant aux enjeux artistiques et sociaux.

Tout au long de la deuxième année, il continue d'acquérir de nouveaux savoirs faire spécifiques et en vérifie le niveau de maîtrise tout en explorant son imaginaire.

De ses expérimentations, il entrevoit la possibilité de laisser une « trace agissante » avec l'idée de prendre place dans un espace donné. Cette pédagogie du réel, favorisée par la mise en place de processus plus que de procédures, met en valeur les motivations de l'étudiant(e), son exigence et l'authenticité de son travail que nous souhaitons ressaisir dans une globalité afin d'en faciliter l'orientation.

Très tôt dans le cursus, au bout de cinq semaines, une orientation vers l'option design d'espace ou l'option design d'auteur va être proposée à chaque étudiant(e) avec une possibilité de réversibilité jusqu'en tout début de semestre 4.

De la même façon une porosité facultative vers les modules art (vidéo, sculpture) est proposée aux étudiant(e)s toujours dans une dynamique de singularité conduisant au design d'auteur.

À noter que l'enseignement en histoire et théorie de l'art et du design reste commun aux deux options.

Histoire, théorie de l'art et du design, sociologie du design

Véritable colonne vertébrale du DNAT et des deux options Design d'espace / Design d'auteur, l'enseignement en histoire, théorie de l'art et du design, appuyé par des cours en sociologie du design, offre à l'étudiant(e) la possibilité non seulement de renforcer ses connaissances, mais surtout de mieux appréhender les divers processus ayant menés à la création de formes, de pensées et d'objets dans divers contextes historiques et sociologiques particuliers. Cet enseignement est également l'occasion pour l'étudiant(e) de s'imprégner de questionnements sur la création actuelle, de perfectionner sa capacité d'analyse et d'affirmer progressivement ses facultés de conception. Les

enseignements magistraux fondamentaux en histoire de l'art et théorie de l'art poursuivent la chronologie développée en 1re année.

Les enseignements théoriques prennent la forme de cours magistraux, de séminaires, de visites d'expositions et de conférences.

Workshops et interventions des enseignants-artistes et d'artistes- designers dynamisent ce programme en synergie avec les recherches et réalisations plastiques des étudiant(e)s.

Design d'auteur

L'objectif est de plonger progressivement les étudiants dans une culture du « projet » et ce en les immergeant dans une dynamique commune avec les étudiants de l'année 3. Le but est de leur faire réaliser des exercices sur de courtes durées (2, 4 ou 6 journées) afin de poser un rythme de travail dense et soutenu.

Ces projets sont systématiquement évalués en langue anglaise à l'issue de la deuxième journée.

Il est important de préciser que tous les sujets sont renouvelés chaque année afin de plonger la section design dans une dynamique et dans une actualité active. Selon les résultats obtenus des publications sur des blogs de design peuvent être envisagées (création d'un blog design de l'école mené par les étudiants comme vitrine des projets).

Une formation technique en infographie et imagerie 3D est dispensée afin de renforcer les acquis obtenus en première année et donner aux étudiant(e)s les moyens d'acquérir les prérequis à une approche professionnelle du dessin technique et du design permettant ainsi de pouvoir à terme dialoguer avec des unités de production.

Les étudiant(e)s doivent être en mesure de répondre à des questions mais surtout de proposer des solutions plastiques. C'est ainsi qu'ils s'affirmeront progressivement en tant qu'auteurs. Le dessin est au cœur de toutes les réflexions, recherches et expérimentations.

Une fiche d'études est également demandée concernant les activités de la villa Noailles : expositions, workshops et en particulier durant Design Parade.

Design d'espace

Dans le cadre de la formation, le statut des designers dans le processus de qualification de la ville et de ses objets est questionné préalablement à tout projet afin que chaque étudiant trouve son mode d'intervention et sa nécessité « de prendre place » dans l'espace public.

Une approche plastique, architecturale, urbaine du volume, du dessin et de la couleur permet d'aborder tout à la fois une approche sensible, critique, typologique et spatiale de projets concrets.

Valoriser ce qui relève de l'expérience du quotidien, c'est questionner la façon dont nos pratiques spatiales s'inscrivent dans des territoires en mutation pour qu'ils restent espaces affectés, espaces à vivre et à partager, espaces de pratiques actives.

L'étudiant va devoir réfléchir à ces enjeux qui nous constituent dans leur contemporanéité et faire face à la continuité, comme à l'extrême nouveauté du monde. L'étudiant(e) se confronte à une expérience du territoire pour que « l'éprouvé et non pas le prouvé » ouvre la voie à un débat public, pour une habitabilité durable et citoyenne dans la cité.

Le dessin, le constat photographique, la modélisation, la vidéo sont les outils plastiques de base. Une formation technique en infographie (InDesign / archiCAD) et technologique est dispensée afin de renforcer progressivement l'aide à la conception de projets à diverses échelles.

Semestre 3

Intitulé : Workshop Design graphique

Enseignant : Sylvia Bonal

Semestre : 3

Prérequis : Connaissances de base en dessin et théorie de la couleur.

Objectifs : Vérifier les connaissances, méthodes, moyens d'analyse et d'expression pour agir de manière pertinente dans la conception d'un univers graphique.

Être attentif aux courants actuels du design graphique.

Comprendre et pouvoir appliquer une charte graphique.

Acquérir une autonomie dans la démarche de conception et la sélection d'outils de communication.

Acquisition des fonctions essentielles du logiciel de traitement et de retouche d'images Photoshop et du logiciel de mise en page InDesign.

Contenu : Par le projet - conception des outils de communication pour une manifestation et/ou exposition, l'étudiant est confronté à l'univers du design graphique.

Il doit proposer et sélectionner des supports de communication variés et cohérents (formats et échelles de lecture), proposer une composition engagée (rapport texte / image) et justifier des choix chromatiques et typographiques tout en appliquant une charte graphique donnée.

Lors de la phase présentation de projet, importance de la mise en situation de l'étudiant face à un jury de professionnels :

La démarche de création doit être justifiée et les outils de communication présentés sous forme de maquettes et de photomontages dès plus soignés.

Charge horaire : 70 h concentrées et réparties en 2 fois 1 semaine

Bibliographie indicative :

- ARMSTRONG Helen, *Le graphisme en textes*, éditions Pyramid
- FRUTIGER Adrian, *L'homme et ses signes*, éditions Atelier Perrousseaux
- COLES Stephen, *Manuel d'anatomie typographique*, éditions Pyramid
- WLASSIKOFF Michel, *Histoire du graphisme en France*, éditions du Musée des Arts décoratifs.
- BAUR Ruedi, *Intégral*, éditions Lars Miller
- NOBLE Ian et BESTLEY Russel, *Recherche visuelle*, éditions Pyramid
- WILDBUR Peter et BURKE Mickael, *Le graphisme d'information* – éditions Thames and Hudson Edit
- KING Emily et HYLAND Angus, *Identités graphiques et culturelles* – éditions Pyramid

Nature de l'évaluation : collégiale

Crédits : 3 ECTS

Intitulé : Le tour complet de l'objet : Culture de l'objet, objets de cultures - Méthodologie de conception d'un objet

Enseignant : Sylvia Bonal

Semestre : 3

Prérequis :

Savoir observer un objet, être familiarisé aux fonctions d'usage et de contexte de l'objet.

Utilisation du dessin comme outil d'observation.

Utilisation du volume pour l'expérimentation.

Savoir lire une volumétrie et des échelles.

Utilisation des logiciels Photoshop et InDesign

Objectifs : Faire preuve d'ouverture sur le monde, de curiosité et d'esprit d'observation.

Disposer de connaissances, méthodes et moyens d'observation et d'investigation pour analyser de manière pertinente un objet domestique choisi.

Faire preuve d'une vision transversale.

Classer et hiérarchiser l'ensemble des informations récoltées.

Découvrir, utiliser et appliquer une charte graphique simple pour communiquer le plus justement possible cette phase d'analyse.

Contenu : Travail en binôme avec immersion dans un lieu de diffusion d'objets domestiques dits « ethniques ».

Phase de repérage, d'observation, d'analyse (forme, fonction, diffusion) et de recherche documentaire (source et histoire des matières premières, origine et évolution des techniques de mise en oeuvre et des usages, géographie de diffusion des objets, déclinaisons et gammes produits...).

Apprendre à saisir et consigner ces informations par le travail de relevés (croquis d'observation, schéma de conception, photos et prise de note), d'inventaires, d'échantillonnages et de classements (couleurs, matières, textures...).

Devoir analyser et synthétiser l'ensemble de ces données et les consigner dans un objet de communication, sorte de « carnet de bord » de l'objet.

Comprendre et savoir utiliser la charte graphique proposée, devoir l'appliquer tout en proposant un travail d'édition singulier véhiculant l'identité de l'objet étudié.

Méthode : Cours avec travaux pratiques et suivi en atelier.

Charge horaire : En fin de semestre : 25 heures hebdomadaires réparties sur 2 semaines

Bibliographie indicative :

- SUDJIC Deylan, *Le langage des objets* – éditions Pyramid
- FLAMAND Brigitte, *Le design, Essai sur les théories et les pratiques* – éditions du Regard.
- MORISSET Cédric, *Humberto et Fernando Campana* – édition Archibooks

Nature de l'évaluation : Suivi continu et évaluation collégiale en fin de semestre.

Crédits : 2 ECTS

Intitulé : Workshop Scénographie

Enseignants : Sylvia Bonal, Florence Morali, Claude Marro

Semestre : 3

Prérequis : Niveau satisfaisant en dessin de projet. Fort engagement personnel et collectif pour le design d'espace.

Objectifs : Conception d'une scénographie d'exposition et des outils de communication pour un projet (ex : « Billets d'abandon AD13 »)

Confronter l'étudiant(e) à une démarche de conception et de mise en œuvre d'un projet scénographique réel.

Acquérir une méthodologie de projet et vérifier les moyens d'analyse et d'expression pour agir de manière pertinente dans la conception d'une scénographie d'exposition.

Imaginer un scénario d'intervention. Proposer et expérimenter des principes plastiques et constructifs efficaces pour une réponse conforme au cahier des charges.

S'inscrire dans un projet d'équipe: Proposer, échanger, écouter.

L'étudiant(e) va devoir apprendre à mutualiser ses compétences, à organiser et gérer un travail de complémentarité et devoir s'engager en respectant l'équipe.

Contenu : De la phase d'analyse, au programme et à la mise en œuvre du projet, l'étudiant(e) se confronte à l'univers du design d'espace.

En phase d'analyse, l'étudiant travaille en binôme. Il inventorie les objets et documents exposés, repère et étudie les espaces à investir, cerne les publics visés et apprend à consigner l'ensemble de ces données dans la rédaction du cahier des charges.

En phase de conception, la démarche nourrie de recherches documentaires conséquentes, de référents et d'expériences, l'étudiant(e) pose et propose des pistes de recherche et s'engage dans la mise en place d'un scénario d'intervention.

Par le croquis de conception, la réalisation et la manipulation de maquettes de principe, le vocabulaire formel se définit. La sélection judicieuse des matériaux, leur mise en œuvre, les choix chromatiques et les propositions d'éclairages déterminent l'univers scénographique tout en respectant le cahier des charges.

Présentation des projets (présentation par binôme), devant un jury de professionnels et sur l'ensemble des projets présentés, une seule proposition scénographique sera retenue.

Le binôme - auteur du projet retenu - pilotera l'ensemble des étudiants de la promotion, agira comme « chef de projet » et veillera au bon déroulement des phases développement et montage du projet scénographique :

- Partir des compétences de chacun pour constituer les équipes.
- Lister, organiser et planifier les missions (développement et réalisations techniques, fabrication et construction des éléments de décors et d'informations, recherche de fournitures, suivi de budget...).
- Organisation et gestion des étapes de montage et démontage de l'exposition.
- Analyse critique du projet lors de l'exposition ouverte au public.

Charge horaire : 35h concentrées sur 1 semaine de workshop

Bibliographie conseillée :

- *Exhibition Design* – David Bernie – éditions Laurence King.
- *Oui avec plaisir* – Patrick Bouchain – éditions villa Noailles
- *Conception d'exposition* – Pam Locker – éditions Pyramid
- *Scénographie, 40 ans de création* – Luc Boncris, Jean François Dusigne, Romain Fohr – éditions L'entretemps

Nature de l'évaluation : collégiale

Crédits : 2 ECTS

Option Design d'auteur

Intitulé : Modules

Enseignants : Antoine Boudin / Olivier Millagou

Semestre : 3

Prérequis : Maîtrise élémentaire du volume et des techniques de base de l'assemblage (bois, métal,...)

Maîtrise de base du dessin technique (représentation en plans d'un espace ou d'un objet) mais aussi des logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign.

Savoir charger sur un ordinateur une image faite avec un appareil photographique, la classer, la redimensionner (72, 150 et 300 dpi), la retoucher si besoin (recadrer, nettoyer, retoucher la lumière les couleurs pour créer une image de niveau école supérieure d'art).

Objectifs : L'objectif est de plonger progressivement les étudiants dans une culture du « projet » et de leur faire réaliser des exercices complets sur de courtes durées (2 journées) et ainsi poser un rythme soutenu.

Faire travailler les étudiant(e)s des semestres 3 et 5 dans le même atelier et sur les mêmes thématiques afin de créer une dynamique et une émulation individuelle et collective.

Contenu : L'atelier fonctionne par modules et thématiques communes données aux étudiant(e)s des semestres 3 et 5. Tous les projets imposés sont renouvelés chaque année afin de plonger la section design dans une actualité dynamique.

En 2015-2016 :

Module AUTOPROGETTAZIONE

Objectif : réaliser en 2 jours une famille d'objets, de constructions réalisées dans la lignée du travail d'Enzo Mari avec une base de planches et de tasseaux standards.

Méthode et contenu :

Matin jour 1 - Recherche du projet, travail de dessin pour apprendre à travailler les géométries en perspectives,

Après-midi jour 1 - Maquettes en allumettes et bâtons de glace assemblées à la colle chaude. Débit fabrication.

Matin jour 2 - Suite fabrication (atelier bois), finalisation

Après-midi jour 2 - Présentation

Module TOUCHÉ COULÉ

Objectif : travailler une matière à deux états, liquide, solide, à travers la technique du coulage. Aborder la question du moule et donc de la production en série ou non. Il s'agira donc de créer un objet par coulage dans un moule simple (bois...) avec une face maîtrisée au moins (motifs, texture etc.). Le touché sera donc questionné avec ce travail du motif.

Méthode et contenu :

Matin jour 1 - Recherche matière, tests de coulage, recherche du concept

Après-midi jour 1 - Fabrication des moules, coulage des pièces.

Matin jour 2 - Suite coulage des pièces, coulage en couleurs, variantes.

Après-midi jour 2 - Présentation

Module FIL ET ÉLECTRIQUE

Objectif : travailler la ligne et découvrir les montages électriques de base à travers la réalisation d'une lampe en fil de métal (acier, cuivre, aluminium, laiton...)

Méthode et contenu :

Matin jour 1 - Expérimentation, dessin, recherche du concept

Après-midi jour 1 - Échantillonnage, début fabrication

Matin jour 2 - Suite fabrication, finalisation
Après-midi jour 2 - Présentation

Module KAYAK

Objectif : conception, réalisation et perfectionnement de deux kayaks. Études, maîtrise des cahiers des charges et des délais.

Méthode et contenu : Conception, calculs, fabrication de deux kayaks avec deux programmes différents pour la méditerranée, en passant par les maquettes, jusqu'à la réalisation finale. Ce module se concrétise par une mise en situation réelle au sein du monde nautique. Un reportage photographique est fait tout au long du « process » de ce module afin de réaliser en collaboration avec le pôle reliure un portfolio. Un certain nombre d'ouvrages sera réservé à la bibliothèque de l'école pour, au fil des ans, constituer une véritable collection.

Module VINYLIQUE

Objectif : Aborder le graphisme à travers un exercice pratique lié au monde de la musique.

Les étudiants devront acheter un vinyle de leur choix (assumé) et en refaire la pochette et l'étiquette en utilisant les logiciels de la suite adobe. Travail graphique, typographique et packaging.

Méthode et contenu :

Matin jour 1 - Introduction, achat et présentation des vinyles (musiques dansantes) choix des papiers, travail de recherche

Après-midi jour 1 - Conception graphique, fabrication des pochettes vierges.

Matin jour 2 - Suite conception, impression, collage.

Après-midi jour 2 - Présentation et DJ set apéro dans le show off pour toute l'école à partir de 18h.

Le travail du module « autoprogettazione » pourra être utilisé afin d'aménager l'espace.

Module SPACIO/ SOCIO/ CHRONO

Objectif : Aborder un design social, localiser un problème fort et proposer une solution simple et juste.

Méthode et contenu : 0° C : 9h du matin, déceler un problème - 10h analyser le problème - 14h proposer et réaliser une solution d'ici la fin du jour suivant.

Module LIANT LIÉ

Objectif : Aborder la recherche matière en travaillant la question du lien, lien mécanique, lien chimique, lien physique, lien magique... Constitution d'une « matériauthèque » du lien et montrer que chercher est un projet en soi.

Méthode et contenu :

Matin jour 1 - Tour d'horizon des liens existants, recherche de nouveaux liens et/ou de nouvelles applications.

Après-midi jour 1 - Fabrication d'échantillons.

Matin jour 2 - Suite fabrication d'échantillons.

Après-Midi jour 2 - Présentation et élection du meilleur échantillon.

Langues d'enseignement : Français / Anglais

Charge horaire : 16h hebdomadaires

Nature de l'évaluation : Suivi continu et en fin de semestre

Crédits : 7 ECTS

Intitulé : Pose technique / Logiciel d'architecture - « ArchiCAD »**Enseignant** : Claude Marro**Semestre** : 3**Prérequis** : Bonnes connaissances de base en perspective et dessin technique, ainsi que de l'outil informatique en général.**Objectifs** : Permettre aux étudiant(e)s de progressivement maîtriser :

- Carnets de détails indexés, librairies de profils, de symboles, de dessins, d'objets paramétriques, de matières, de mises en page, de groupes relationnels, de structures de calques, de zones, indexes, de textes, de cartouches, etc.
- Les multiples systèmes de liens paramétriques ou d'indexations automatiques disponibles permettent d'assurer la cohérence entre la pensée globale du parti (...) et la précision constructive des détails.
- Gestion globale des étages, des paramètres de variance ou d'interaction, des niveaux de représentation par échelle, des textes ou des détails automatiques, des intersections de murs complexes ou des toitures, des fermes, des dalles, des pentes ou des escaliers, des zones, des indexations, des groupes de calques ou d'objets, des organes de structure comme les poteaux ou les poutres, les trames et les tracés régulateurs, etc.

Contenu : La synthèse du projet, la maîtrise du projet d'architecture, c'est la navigation permanente et fluide dans un ensemble de multiples documents dont il convient de synchroniser en temps réel la mise à jour, du simple détail 2D à la dernière vue en coupe, en façade ou en perspective.

Cette synchronisation concerne tant des éléments graphiques ou géométriques que des index, des quantités ou des liens avec d'autres logiciels.

L'organisation effective des multiples documents présente de nombreux avantages dont l'accès instantané au moindre détail d'un projet comme à sa vue d'ensemble, ainsi que le partage et la diffusion raisonnée du projet.

De la simplicité des gestes et de la puissance des technologies que les étudiant(e)s contrôleront va dépendre leur liberté de création. De la vitesse de calcul et de la précision des paramètres activés naîtra la productivité. Le logiciel ArchiCAD 12 est l'outil de synthèse du projet dédié à sa maîtrise d'œuvre.

Le bâtiment virtuel (BIM) avec ArchiCAD 12, les concepts de Virtual Building® définissent le projet comme lieu de convergence de la créativité, de l'analyse et de la communication.

Les fonctions de recherche et les outils de formalisation du logiciel produisent un ensemble de documents dont le logiciel garantit la cohérence et assure la diffusion ordonnée.

Toutes les saisies peuvent être exécutées en plan, en façade, en coupe ou en vue 3D, le logiciel ArchiCAD 12 en assurant la complète interactivité en temps réel.

L'utilisation généralisée de bibliothèques ou d'archives librement enrichies au fil des projets, facilite l'accroissement constant des performances de la conception. Au fil des projets menés par le concepteur, les bibliothèques vont constituer une véritable base de connaissance personnalisée attestant de ses volontés stylistiques, de son expérience pratique et de la richesse de ses collaborations successives.

Charge horaire : 40 heures semestre**Nature de l'évaluation** : Suivi continu**Crédits** : 2 ECTS**Intitulé : Histoire et théorie des arts**

Enseignant : Valérie Michel-Fauré

Semestre : 3

Prérequis : Connaissance des principaux repères historiques et concepts fondamentaux des Temps Modernes à l'ère industrielle.

Objectifs : Approfondir des connaissances, réaliser des connexions et développer une réflexion personnelle sur les repères, codes et concepts artistiques à travers une démarche transversale des problématiques dans les arts plastiques et décoratifs, l'architecture, la danse, la musique, la littérature... Cette nécessité d'une démarche non oublieuse de l'histoire des formes et des contextes qui les déterminent intègre à la pratique autonome contemporaine des étudiants des éléments théoriques et historiques qui viennent enrichir et légitimer leur puissance de conception et d'imagination.

Contenu : Le programme est conçu de manière à aborder, au cours du Semestre 3, l'analyse, la définition et l'évolution des arts baroque et classique dans leur contexte historique, politique, scientifique, sociologique, économique, culturel et artistique : De la révolution du Caravage à David, du « clair-obscur » au « siècle des Lumières » et au « Beau idéal ».

Méthode : Cours magistraux

Charge horaire : 16 heures réparties en 8 séances de 2 heures

Bibliographie indicative :

- BERNARD Edina, CABANNE Pierre, *Histoire de l'art, du Moyen-Age à nos jours*, collectif, Larousse, Paris, 2010
- BAZIN Germain, *Classicisme, Baroque et Rococo*, Larousse, Paris, 1965.
- BOTTINEAU Yves, *L'Art baroque, Citadelles Mazenod*, Paris, 2005 (1985).
- CABANNE Pierre, *Le Dix-huitième siècle*, Somogy, Paris, 1987.
- CHASTEL André, *L'Art français-le Temps de l'éloquence, 1775-1825*, Flammarion, Paris, 1996.
- ISARLO George, *La peinture en France au XVIIe siècle*, Bibliothèque des Arts, Paris, 1960.
- MIGNOT Claude et RABREAU Daniel (collectif), *Les Temps Modernes XVe-XVIIIe siècles*, Flammarion, Paris, 2010.
- TOMAN Rolf, *L'Art Baroque : Architecture, Sculpture, Peinture*, HF Ullmann Editions, Paris, 2013.

Une bibliographie recommandée complémentaire est proposée lors de chaque séance.

Revue :

- « Art Press », art contemporain et travaux thématiques sur l'histoire des arts
- « Beaux-Arts », actualité et histoire de l'art (mensuel)
- « Connaissance des Arts », histoire de l'art et repères thématiques (mensuel)
- « Mouvement », revue artistique transversale
- « Intramuros », international design magazine
- « Magazine d'art », web-revue d'art et de design, www.guide-artistique.com/magazine-art.html

Nature de l'évaluation : Contrôle continu

Production d'un texte de description des expérimentations, d'une bibliographie et d'une liste documentée d'artistes référents.

Crédits : 3 ECTS

Intitulé : Arts et écritures**Enseignant** : Valérie Michel-Fauré**Semestre** : 3**Prérequis** : Un désir de connaissance**Objectifs** : Se familiariser avec les différents outils documentaires : bibliothèque, internet, fiches de lecture, ouvrages théoriques, catalogues, articles, revues....

Savoir analyser les différents médiums : lexique, vocabulaire, styles et techniques.

Savoir réaliser cartels, notices, books.

Savoir constituer une bibliographie pertinente.

Savoir pratiquer l'auto-archivage.

En lien avec les autres cours, ateliers et modules de la seconde année.

Contenu : Le programme est conçu de façon progresser dans l'expression orale et écrite, mettre en lien la réflexion théorique avec les différents médiums abordés : cahier de recherche, vocabulaire et langage technique et théorique, analyses de textes littéraires sur l'art, écrits d'artistes, biographies, analyses d'œuvres, écrits théoriques...

Le cahier de recherche reste un outil essentiel en 2e année : Les pratiques de recherche, d'apprentissages, de projet laissent traces et formes dans le langage: c'est un matériau précieux pour repérer et exploiter des modalités, ébaucher des hypothèses, entrevoir des possibles, se représenter des cheminements, choisir et décider des ruptures pour l'affirmation d'une démarche et d'une expression autonome. Il garde les traces d'un processus de travail et les inscrit dans une continuité faisant émerger les prémises d'une réflexion autonome.

La préoccupation du langage s'associe aux pratiques plastiques pour en accompagner les exigences d'analyse, d'ouverture au monde dans un souci constant de mise en relation avec l'Histoire de l'art. Lieu idéal d'un va et vient entre réflexions théoriques et activités plastiques, il est l'occasion de vérifier les capacités d'une réflexion rationnelle comme spéculative d'une pratique empirique.

Culture artistique : écrits d'artistes et d'écrivains sur l'art dans l'histoire de l'art, la modernité littéraire...

Apprendre à reconnaître les partis pris des différentes sources.

Évaluation des différents niveaux de maîtrise de la langue.

Exercices d'écriture : constitution d'une bibliographie, élaborations de notices, commentaires de documents, de conférences, compte-rendus de visites d'expositions, synthèses de modules expérimentaux, rapport à la pratique plastique, exposés individuels et collectifs, écriture d'invention et d'imitation...

Méthode : Cours et ateliers de culture littéraire, exercices, lecture et analyse**Charge horaire** : séances de 2 heures par semaine.**Bibliographie indicative** : bibliographie sélective à puiser dans l'ensemble des ouvrages proposés dans les différents cours.**Nature de l'évaluation** : Assiduité aux séances. Contrôle continu et évaluation collégiale.**Crédits** : à comptabiliser dans les crédits du semestre 3 alloués aux enseignements « Histoire, théorie des arts et langues étrangères »**Intitulé : Les territoires dans l'enjeu du Design**

Enseignant : Florence Morali

Semestre : 3

Prérequis : Assumer le choix art /design

Intégrer les différents langages plastiques

Objectifs : Les étudiants, au sortir d'une année propédeutique qui les initie globalement à tout langage plastique seront invités à questionner dans ce cours « l'expérience des différences » renvoyant à la question du design posée à travers des territoires spécifiques durant cette deuxième année.

Contenu : Tour à tour, il sera abordé et argumenté par des travaux d'artistes :

- le territoire physique que nous occupons (...) (espace donné/espace produit, espace approprié et transgressé par les codes spatiaux
- Le territoire domestique et le monde des objets
- Le territoire sensible que nous éprouvons, la poétique de l'espace
- Le territoire culturel à travers lequel nous représentons les modèles culturels
- Le territoire sémantique dans lequel nous désignons (désigner et signifier le monde)
- Le territoire social dans lequel nous engageons, le design d'utilité publique
- Le territoire physique ou nous interrogeons notre condition d'être
- Le territoire symbolique où nous déplaçons la réalité

L'enjeu du Design dans l'histoire :

- Des shakers, Arts and crafts, jusqu'au Bauhaus
- Du virage de la seconde guerre mondiale aux designers auteurs des années 80
- Les postures du 21e siècle

Méthode : Cours magistraux

Charge horaire : 4h tous les 15 jours

Nature de l'évaluation : contrôle continu

Crédits : 3 ECTS

Intitulé : Sociologie de l'Art, du design et des cultures

Enseignant : Florence Morali

Semestres : 3 et 4

Prérequis : Connaissance des différents modes de socialisation de la culture, avoir repéré l'objet dans son inscription spatiale et sociétale.

Objectifs : Puisque les objets participent aux processus de socialisation, la sensibilisation au Design dans ses formes culturelles nécessitent l'apprentissage d'un langage, d'une culture et d'une analyse des processus de symbolisation ;

L'acquisition de ce vocabulaire permet de révéler en quoi l'objet participe de la capacité humaine à agir sur son milieu et sur l'environnement.

Contenu :

0 / Prise en compte des échelles du territoire

- 1 / Les différents modes de socialisation de la culture
- 2 / L'objet est inscrit dans un échange symbolique
- 3 / Les différents imaginaires dans l'esthétique de l'objet
- 4 / L'objet ; le terme d'une culture ; les objets emblématiques.
- 5/ dire le monde et le retranscrire

Méthode : cours et Travaux directifs l'après-midi à partir d'un groupement de textes à synthétiser ;

Charge horaire : 6 journées de 5 heures

Bibliographie indicative :

Ouvrages généralistes sur la culture :

- CERTEAU (de) M., *La culture au Pluriel*, Seuil, Paris, 1993, et *L'invention du quotidien*, collection Folio essais, Gallimard, Paris, 2002.
- DEBORD G, *La société du spectacle*, Champ Libre, Paris, 1967.
- HALL Edward T. , *La dimension cachée*, collection Essais, Points N° 89, Seuil, Paris, 1978 et *Le langage silencieux*, collection Essais, Points N° 160, Seuil, Paris, 1984.
- WALLACH Jean-Claude, *La culture, pour qui ?*, Editions de l'Attribut, Paris, 2006.

Les enjeux sociétaux :

- LATOUCHE Serge, *Décoloniser l'imaginaire : la pensée créative contre l'économie de l'absurde*, collection L'après développement, Parangon, Paris, 2003.
- STIEGLER Bernard, *Ré-enchanter le monde : La valeur esprit contre le populisme industriel*, Flammarion, Paris, 2006.

L'art et ses usages :

- DUCRET A., *L'art dans l'espace public : une analyse sociologique*, Seismo, Zürich, 1994.
- GRAVELAINE (de) F. (collectif), *Penser la ville par l'art contemporain*, Éd. de la Villette, Paris, 2004.
- JEUDY Henri-Pierre, *Les usages sociaux de l'art*, Circé, Paris, 1999.
- LAHAUD Jean-Marc, *Art et politique*, L'Harmattan, Paris, 2006.
- LEXTRAIT F., KAHN F., *Nouveaux territoires de l'art* (colloque), Secrétariat d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, Paris, 2005.
- MOULENE Claire, *Art contemporain et lien social*, éditions Cercle d'Art, Paris, 2007.
- SAEZ Jean-Pierre (collectif), *Culture & Société - Un lien à recomposer*, collection Saison Une/ Editions l'Attribut, Paris, 2008.

Nature de l'évaluation : devoir sur table.

Crédits : à comptabiliser dans les 10 crédits des semestres 3 et 4 alloués aux enseignements « Histoire, théorie des arts et langues étrangères »

Intitulé : Anglais

Enseignant : Véronique Galian

Semestre : 3

Prérequis : Acquisition du socle fondamental des connaissances - Niveau B1 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues)

Objectifs : Consolider l'ensemble des compétences et en acquérir de nouvelles permettant d'aborder les thèmes directement liés au design.

Contenu : Les cours magistraux sont des moments d'exploitation et d'acquisition des compétences grammaticales de la langue, les role-plays sont les moments privilégiés de la langue parlée et les web quests permettent aux étudiants d'oeuvrer en toute autonomie et selon leurs compétences dans un registre artistique prédéfini à l'avance (utilisation d'une plateforme de partage de données et d'un espace collaboratif sur le web).

Méthode : Cours magistraux, balloon debates, role-plays, web quests, entretiens individuels de renforcement des compétences.

Charge horaire : 2 heures hebdomadaires

Nature de l'évaluation : Contrôle continu

Crédits : 2 ECTS

Intitulé : Approche plastique des projets / Autonomie des recherches

Enseignant : Pascal Simonet

Semestre : 3

Prérequis : Maîtrise technique de base du dessin et de différentes techniques d'assemblages en volume. Intérêt pour l'expérimentation. Ouverture aux propositions plastiques des autres étudiant(e)s ainsi qu'à diverses formes de la création contemporaine.

Objectifs : Guider et dynamiser la réalisation plastique vers un début d'autonomie. Dans la perspective d'une nouvelle orientation, à l'issue du semestre 3, (entre soit l'option design d'espace ou soit l'option design d'objet à finalité design d'auteur) l'objectif est d'accompagner l'étudiant à trouver par lui-même, le domaine plastique dans lequel il va pouvoir s'engager.

Contenu :

- Sur la base de divers cahiers des charges inhérents au cursus, souligner les potentialités d'un processus personnel en cours d'élaboration ou à mettre en place
- Engager une réflexion à partir de la lisibilité plastique et spatiale qui est donnée à voir en atelier.
- Offrir à partir de questions formelles fondamentales, des pistes de réflexions sur les propriétés et la justesse d'emploi des matériaux.
- Ouvrir progressivement la position des étudiant(e)s vers des oeuvres et des problématiques contemporaines. (...)
- Engager une démarche critique
- Définir des choix dans les dispositifs potentiels d'exposition.

Méthode : Entretiens sur l'énoncé des projets et les diverses possibilités plastiques des travaux en cours. Organisation de la pensée sur la base d'éléments plastiques fondamentaux à questionner : médiums, matériaux, formes, couleurs, espaces.

Suivi individuel et/ou par groupes de travail (échanges collectifs modérés par l'enseignant)

Charge horaire : 1h par semaine

Nature de l'évaluation : Collégiale sur présentation formelle et critique de l'étudiant(e) lors des évaluations semestrielles

Crédits : 2 ECTS

Intitulé : Accompagnement à la recherche de stage

Enseignante : Sylvia Bonal

Semestre : 3

Prérequis : Énoncer des centres d'intérêt en lien avec une pratique du design

Objectifs :

- Sensibiliser l'étudiant aux milieux professionnels
- Acquérir une technique de recherche de stage
- Concevoir et réaliser son book
- Découvrir des pratiques professionnelles
- Vérifier une capacité d'adaptation.

Contenu : Faire une synthèse des projets traversés et consigner l'ensemble de ces travaux dans un « book ».

Méthodologie de recherche de stage :

L'étudiant apprend à repérer et identifier des possibilités de lieux de stage afin d'être autonome dans sa démarche de recherche et de découvrir des pratiques liées à ses centres d'intérêts.

Par des exercices simples, il prépare et organise sa démarche de demande de stage (de l'entretien téléphonique au rendez-vous de présentation du book).

À la suite de chaque période de stage, l'étudiant doit rendre compte avec précision de son expérience par la rédaction du rapport de stage – support informatique et papier.

Méthode : Cours « Méthodologie de recherche » - Avec suivi individuel.

Charge horaire : 1 journée de cours soit 7h + 3 h de suivi individuel par étudiant(e)

Nature de l'évaluation : Suivi continu. L'évaluation définitive se fait en année 3, au semestre 5

Crédits : La validation des 2 crédits de stage se fait à l'issue du semestre 5

Bilan / Évaluation semestrielle

Enseignants : Sylvia Bonal, Antoine Boudin, Claude Marro, Olivier Millagou, Valérie Michel-Fauré, Florence Morali, Pascal Simonet

Semestre : 3

Prérequis : Suivi assidu des cours, travail soutenu et dialogue régulier avec les enseignants durant le semestre.

Objectifs : Valider l'acquisition des savoir-faire et connaissances en adéquation avec les exercices demandés et expérimentations plastiques.

Contenu : L'étudiant présente l'accrochage de ses travaux accompagnés des étapes plastiques et documentations préparatoires présentés en complément sur une table. Les enseignants l'interrogent

sur ses choix plastiques et sur les références à l'origine des réalisations. Cette présentation s'étaye sur les savoir-faire et connaissances acquis en cours, en ateliers, en autonomie dans leur espace dédié, en recherche documentaire en bibliothèque ou en visite d'exposition.

Méthode : Échange oral de 30 minutes entre 3 à 4 enseignants et l'étudiant(e) autour des réalisations plastiques présentées lors d'un accrochage dans l'espace dédié à l'évaluation ou tout autre lieu choisi par l'étudiant en adéquation avec ses expérimentations plastiques.

Charge horaire : 30 min par étudiant

Nature de l'évaluation : Évaluation collégiale. Une note spécifique au bilan est attribuée à partir de la prestation de l'étudiant(e) durant l'évaluation.

Crédits : 4 crédits sont attribuables sur le seul bilan en plus de l'ensemble des 26 crédits correspondants aux rubriques : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre / Histoire, théorie des arts et langue étrangère / Recherches et expérimentations personnelles. Les crédits du semestre sont attribués et pondérés par les notes du contrôle continu.

Semestre 4

Pratique plastique Méthodologie de projet / techniques et mises en oeuvre

Intitulé : Workshop Design d'espace - Scénographie # 2

Enseignants : Sylvia Bonal, Florence Morali, Claude Marro

Semestre : 4

Prérequis : Bon niveau en dessin de projet. Fort engagement personnel et collectif pour le design d'espace

Objectifs : Confronter l'étudiant à une démarche de conception et de mise en oeuvre d'un projet scénographique réel.

Acquérir une méthodologie de projet et vérifier les moyens d'analyse et d'expression pour agir de manière pertinente dans la conception d'une scénographie d'exposition.

Imaginer un scénario d'intervention, proposer et expérimenter des principes plastiques et constructifs efficaces pour une réponse conforme au cahier des charges.

S'inscrire dans un projet d'équipe : Proposer, échanger, écouter.

Apprendre à mutualiser ses compétences, à organiser et gérer un travail de complémentarité, devoir s'engager et respecter l'équipe.

Contenu : De la phase d'analyse, au programme et à la mise en oeuvre du projet, l'étudiant se confronte à l'univers du design d'espace.

En phase d'analyse, l'étudiant travaille en binôme. Il inventorie les objets et documents exposés, repère et étudie les espaces à investir, cerne les publics visés et apprend à consigner l'ensemble de ces données dans la rédaction du cahier des charges.

En phase de conception, la démarche nourrie de recherches documentaires conséquentes, de référents et d'expériences, l'étudiant pose et propose des pistes de recherche et s'engage dans la mise en place d'un scénario d'intervention.

Par le croquis de conception, la réalisation et la manipulation de maquettes de principe, le vocabulaire formel se définit. La sélection judicieuse des matériaux et de leurs mises en oeuvre, les choix

chromatiques et les propositions d'éclairages déterminent l'univers scénographique tout en respectant le cahier des charges.

Présentation des projets (présentation par le binôme), devant un jury de professionnels, sur l'ensemble des projets présentés une seule proposition scénographique sera retenue.

Le binôme - auteur du projet retenu - pilotera l'ensemble des étudiants de la promotion, agira comme « chef de projet » et veillera au bon déroulement des phases développement et montage du projet scénographique :

- Partir des compétences de chacun pour constituer les équipes.
- Lister, organiser et planifier les missions (développement et réalisations techniques, fabrication et construction des éléments de décors et d'informations, recherche de fournitures, suivi de budget...).
- Organisation et gestion des étapes de montage et démontage de l'exposition.
- Analyse critique du projet lors de l'exposition ouverte au public.

Charge horaire : 35h concentrées sur 1 semaine de workshop

Bibliographie indicative :

- BERNIE David - *Exhibition Design* – éditions Laurence King.
- BOUCHAIN Patrick - *Oui avec plaisir* – éditions villa Noailles
- LOCKER Pam - *Conception d'exposition* – éditions Pyramid

BONCRIS Luc, DUSIGNE Jean-François, FOHR Romain - *Scénographie, 40 ans de création* – éditions L'entretemps

Nature de l'évaluation : Suivi continu et évaluation collégiale

Crédits : 4 ECTS

Intitulé : Design d'espace / Atelier « Espace habité »

Enseignants : Sylvia Bonal - Claude Marro - Florence Morali

Semestre : 4

Prérequis : Savoir prendre des notes, réaliser des croquis d'observation.

Maîtriser la représentation codifiée.

Objectifs :

- Disposer de connaissances, méthodes et moyens d'expression pour analyser de manière pertinente un espace,
- Se familiariser au travail de terrain apprendre à repérer, analyser et retranscrire des données,
- Développer un regard critique et un questionnement, esquisser une proposition d'intervention.

Contenu : Le module « Espace habité » s'articule autour d'approches théoriques et permet à l'étudiant(e) de sortir de son cadre d'études. Il se confronte au réel, développe curiosité et sens de l'observation. Par le travail de relevé, d'inventaire, de classement et d'enquête, il apprend à saisir et repérer des données spatiales et sociales. Il sélectionne, hiérarchise, organise et communique sous forme originale les données relevées. Il s'initie aux bases de la communication : le choix d'un support, la représentation codifiée, le rapport d'échelle, la relation texte/image... De cette analyse, des questions et enjeux soulevés, l'étudiant(e) propose un scénario, sa propre échelle d'intervention in situ.

Charge horaire : 140 h réparties sur 4 semaines

Nature de l'évaluation : Evaluation collégiale

Crédits : 10 ECTS

Option Design d'objet

Pratique plastique Méthodologie de projet / techniques et mises en oeuvre

Intitulé : Option Design d'objet

Enseignants : Antoine Boudin / Olivier Millagou

Semestre : 4

Prérequis : Maîtrise du volume et des techniques de base de l'assemblage (bois, métal,...)
Maîtrise du dessin technique (représentation en plans d'un espace ou d'un objet). Maîtrise en infographie : Travail de post production (inclure des personnages, détourner des zones, mode masque etc...). Toujours dans l'objectif d'une application à des travaux réalisés dans les thématiques proposées.

Les étudiants doivent savoir utiliser l'outil vectoriel et le différencier de l'outil pixel.

L'étudiant designer doit savoir utiliser Illustrator pour dessiner des objets vectoriels imitant le réel.

Sur InDesign les étudiants doivent savoir réaliser leur portfolio. C'est l'exercice minimum qui permet ensuite de créer toute sorte d'édition.

En clair importer des images, des dessins scannés, rédiger des textes et les mettre en page.

Objectifs : L'objectif est de plonger progressivement les étudiants dans une culture du « projet » et de leur faire réaliser des exercices complets sur de courtes durées (2 journées) et ainsi poser un rythme soutenu.

Faire travailler les étudiant(e)s des semestres 3 et 5 dans le même atelier et sur les mêmes thématiques afin de créer une dynamique et une émulation individuelle et collective.

Contenu : L'atelier fonctionne par modules et thématiques communes données aux étudiant(e)s des semestres 3 et 5. Tous les projets imposés sont renouvelés chaque année afin de plonger la section design dans une dynamique et ainsi créer une actualité.

Module L'ARENE

Objectif : Vivre la feuille blanche ! La noircir intelligemment.

Atelier vide le premier jour de l'année, chaque étudiant réfléchit, propose, fabrique des éléments de travail et de vie pour la communauté. Aucun élément ne peut être imposé, sa construction et son entrée dans l'espace de vie et de travail est soumise à un vote des étudiants. Au fur et à mesure que l'année avance les éléments se précisent. (Prise de photo chaque semaine en vue d'une édition pour la fin de l'année) - fresque murale, mur des curiosités (qu'est-ce qu'accrocher, exposer ?), suspension, lampe de bureau....

Ce module sert de préparation pour le module art-o-rama

Module NANO GALLERY

Objectif : appréhender un espace d'exposition, prendre en compte un lieu précis et/ou mettre en situation des projets.

Méthode et contenu : création d'une maquette de salle d'exposition au 1/10e, en bois, de manière réaliste. Utiliser cet espace comme moyen expérimental pour des maquettes en situation tout au long de l'année, prise en compte de l'in-situ. Chaque exposition est documentée d'une photographie et d'un texte. En fin d'année, une équipe d'étudiants particulièrement investis dans ce programme sera chargée en collaboration avec le pôle reliure et le professeur responsable, de rassembler les projets

de l'ensemble des participants et de concevoir un porte-portfolio compilant les photos et les textes. Un certain nombre d'ouvrages sera réservé à la bibliothèque de l'école pour, au fil des ans, constituer une véritable collection.

Module WHO'S WHO

Objectif : aiguïser la curiosité.

Le module WHO'S WHO consiste en chaque début de journée de cours (sous la forme d'un exposé et d'une présentation sur papier) en la présentation d'une personne du monde du design international d'hier et d'aujourd'hui (journalistes, théoriciens, designers, éditeurs, commissaires, collectionneurs, galeristes...), en s'appuyant sur des réalisations, des projets, et également sur un portrait photographique de la personne.

Module COMMANDE PUBLIQUE

Objectif : développer un projet de sculpture dans l'espace public en un temps imparti en répondant à un cahier des charges très précis. Questionner l'espace, l'in-situ, l'échelle, le lieu d'inscription, la compatibilité avec une fonction, une poésie visuelle.

Méthode et contenu : mise en situation devant un dossier de commande publique. En un temps donné précis, l'étudiant devra étudier un dossier de consultation, concevoir un projet, réaliser un dossier de proposition et le rendre selon des critères précis. Par la suite un entretien oral sera mis en place avec un jury de professeurs.

Module CUSTOM XANTIA DE DIRECTION

Objectif : Initiation à la fibre de verre et à la résine. Comprendre un objet ultra industriel et le compléter, le transformer, se l'approprier.

Langues d'enseignement : Français / Anglais

Charge horaire : 16h hebdomadaires

Nature de l'évaluation : Suivi continu et en fin de semestre

Crédits : 14 ECTS

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

Options Design d'espace & Design d'objet

Intitulé : Les cultures du design

Enseignant : Florence Morali

Semestre : 4

Prérequis : Estimer la place du design dans les différentes échelles des territoires : physique, sémantique, domestique, culturel et symbolique.

Objectifs : Acquérir les outils conceptuels permettant de comprendre le statut des objets en tant que révélateur de la capacité humaine à agir sur l'environnement.

Situer l'inscription des objets dans l'espace, leur culture et le temps

Contenu :

1. L'objet est inscrit dans la société :

- Les différents modes de socialisation de la culture
- Les différents systèmes d'instrumentalisation sociale
- Psychologie des objets et de l'espace qui y est rattaché

2. L'objet est inscrit dans un échange symbolique :

- Les formes de la relation à l'espace
- Les différentes formes de l'imaginaire dans l'esthétique de l'objet

3. L'objet : Le terme d'une culture :

- L'objet emblématique, l'objet culte dans l'histoire du design
- Mutations dans le statut de l'objet dans l'art du 20e siècle
- Le monde des objets contemporains (chassés croisés art / design)

Méthode : Cours théoriques, participation aux ateliers

Charge horaire : 4h par semaine

Nature de l'évaluation : Exposé, travail sur table

Crédits : 3 ECTS

Options Design d'espace & Design d'objet

Intitulé : Histoire et théorie des arts

Enseignant : Valérie Michel-Fauré

Semestre : 4

Prérequis : Bonne connaissance des principaux repères historiques et concepts fondamentaux des Temps Modernes à l'ère industrielle.

Objectifs : Approfondir des connaissances, réaliser des connexions et développer une réflexion personnelle sur les repères, codes et concepts artistiques à travers une démarche transversale des problématiques dans les arts plastiques et décoratifs, de l'architecture, la danse, la musique, la littérature... Cette nécessité d'une démarche non oublieuse de l'histoire des formes et des contextes qui les déterminent intègre à la pratique autonome contemporaine des étudiants des éléments théoriques et historiques qui viennent enrichir et légitimer leur puissance de conception et d'imagination.

Contenu : Le programme est conçu de manière à aborder, au cours du Semestre 3, l'analyse, la définition et l'évolution des arts baroque et classique dans leur contexte historique, politique, scientifique, sociologique, économique, culturel et artistique : De la révolution du Caravage à David, du « clair-obscur » au « siècle des Lumières » et au « Beau idéal ».

Méthode : Cours magistraux

Charge horaire : 16 heures réparties en 8 séances de 2 heures

Bibliographie indicative :

- BERNARD Edina, CABANNE Pierre, *Histoire de l'art, du Moyen-Age à nos jours*, collectif, Larousse, Paris, 2010
- BAZIN Germain, *Classicisme, Baroque et Rococo*, Larousse, Paris, 1965.
- BOTTINEAU Yves, *L'Art baroque*, Citadelles Mazenod, Paris, 2005 (1985).
- CABANNE Pierre, *Le Dix-huitième siècle*, Somogy, Paris, 1987.

- CHASTEL André, *L'Art français-le Temps de l'éloquence, 1775-1825*, Flammarion, Paris, 1996.
- ISARLO George, *La peinture en France au XVIIe siècle*, Bibliothèque des Arts, Paris, 1960.

Nature de l'évaluation : contrôle continu

Crédits : 3 ECTS

Options Design d'espace & Design d'objet

Intitulé : Arts et écritures

Enseignant : Valérie Michel-Fauré

Semestre : 4

Prérequis : Un désir de culture artistique et littéraire

Objectif : Se familiariser avec les différentes méthodes d'écriture
Appréhender les écrits d'artistes, les écrits sur l'art, les écrits d'écrivains sur l'art

Contenu : Le programme est conçu de façon à mettre en lien la réflexion théorique avec les différents médiums abordés :

- suivi du cahier de recherche
- constitution d'un vocabulaire
- culture artistique
- apprendre à reconnaître les partis pris des différentes sources
- ateliers d'écriture, rapport à la pratique plastique, exposés individuels et collectifs, écriture d'invention et d'imitation en lien avec les autres cours et ateliers enseignés dans le cursus...

Méthode : Cours et Ateliers de culture littéraire, exercices, lecture et analyse

Charge horaire : Séances de 2 heures par semaine.

Bibliographie indicative : Bibliographie sélective à puiser dans l'ensemble des ouvrages proposés dans les différents cours et les textes d'écrivains sur l'art.

Nature de l'évaluation : Assiduité aux séances. Contrôle continu et évaluation collégiale.

Crédits : à comptabiliser dans les crédits du semestre 4 alloués aux enseignements « Histoire, théorie des arts et langues étrangères »

Options Design d'espace & Design d'objet

Intitulé : Anglais

Enseignant : Véronique Galian

Semestre : 4

Prérequis : Acquisition du socle fondamental des connaissances - Niveau B1 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues)

Objectifs : Acquisition du B2 du CECRL Consolider l'ensemble des compétences et acquérir de nouvelles compétences permettant d'aborder les thèmes directement liés aux spécialités de l'école et aborder plus particulièrement le discours oral.

Contenu : Les cours magistraux sont des moments d'exploitation et d'acquisition des compétences grammaticales de la langue, les role-plays sont les moments privilégiés de la langue parlée et les web quests permettent aux étudiants d'oeuvrer en toute autonomie et selon leurs compétences dans un registre artistique prédéfini à l'avance (utilisation d'une plateforme de partage de données et d'un espace collaboratif sur le web).

Méthode : Cours magistraux, balloon debates, role-plays, web quests, entretiens individuels de renforcement des compétences

Charge horaire : 2h hebdomadaires

Nature de l'évaluation : Contrôle continu

Crédits : 2 ECTS

Recherches et expérimentations personnelles

Options Design d'espace & Design d'objet

Intitulé : Approche plastique des projets / Autonomie des recherches

Enseignant : Pascal Simonet

Semestre : 4

Prérequis : Début d'autonomie dans la pratique plastique. Capacité à l'analyse critique. Ouverture aux diverses formes expérimentales de la création contemporaine dans le champ de la sculpture, du design d'espace et/ou du design d'auteur.

Objectifs : Guider, dynamiser la réalisation plastique dans la perspective d'une autonomie grandissante des étudiants(es) et l'affirmation de leur engagement en direction du design d'espace ou du design d'objet. Les objectifs sont d'accompagner les travaux vers plus d'invention, de risque, d'expérimentation, de tests, afin qu'individuellement et collectivement les étudiants(es) découvrent par eux-mêmes, des solutions plastiques parfois éloignées des configurations qu'ils ont pu connaître jusque-là.

Contenu :

- Sur la base de divers sujets et thématiques imposés dans le cursus, en souligner les potentialités de dépassement ou de transgression vers un processus plastique personnel.
- Engager une réflexion à partir de la lisibilité plastique et spatiale qui est donnée à voir en atelier.
- Offrir à partir de questions formelles fondamentales, des pistes de réflexions sur les choix de matériaux et les dispositifs potentiels d'exposition.
- Ouvrir la position des étudiant(e)s vers des oeuvres et des problématiques contemporaines.
- Engager une démarche critique. Organiser la pensée sur la base des choix opérés par les étudiant(e)s.

Méthode : Entretiens sur l'énoncé des projets et les diverses possibilités plastiques des travaux en cours. Suivi individuel et/ou par groupes de travail (échanges collectifs modérés par l'enseignant).

Charge horaire : 1h par semaine

Nature de l'évaluation : Collégiale sur présentation formelle et critique de l'étudiant(e) lors de l'évaluation semestrielle.

Crédits : 4 ECTS

Stage professionnel

Options Design d'espace & Design d'objet

Intitulé : Accompagnement à la recherche de stage

Enseignant : Sylvia Bonal

Semestre : 4

Prérequis : Énoncer clairement des choix en lien avec les pratiques du design.

Objectifs :

- Sensibiliser l'étudiant aux milieux professionnels
- Acquérir une technique de recherche de stage
- Concevoir et réaliser son book
- Découvrir des pratiques professionnelles
- Vérifier une capacité d'adaptation.
- Favoriser une adaptations des étudiant(e)s afin qu'ils soient réactifs dans des contextes des plus variés.

Contenu : Faire une synthèse des projets traversés et consigner l'ensemble de ces travaux dans un « book ».

Méthodologie de recherche de stage :

L'étudiant apprend à repérer et identifier des possibilités de lieux de stage afin d'être autonome dans sa démarche de recherche et de découvrir des pratiques liées à ses centres d'intérêts.

Par des exercices simples, il prépare et organise sa démarche de demande de stage (de l'entretien téléphonique au rendez-vous de présentation du book).

À la suite de chaque période de stage, l'étudiant doit rendre compte avec précision de son expérience par la rédaction du rapport de stage – support informatique et papier.

Méthode : Cours « Méthodologie de recherche » - Avec suivi individuel.

Charge horaire : 2 journées de cours soit 7h + 3h de suivi individuel par étudiant.

Nature de l'évaluation : Suivi continu. L'évaluation définitive se fait en année 3 au semestre 5.

Crédits : La validation des 2 crédits de stage se fait en année 3 à l'issue du semestre 5.

Bilan / Evaluation semestrielle

Option Design d'espace & Design d'objet

Enseignants : Sylvia Bonal, Antoine Boudin, Claude Marro, Olivier Millagou, Valérie Michel-Fauré, Florence Morali, Pascal Simonet

Prérequis : Suivi assidu des cours, travail soutenu et dialogue régulier avec les enseignants durant le semestre.

Objectifs : Valider l'acquisition des savoir-faire et connaissances en adéquation avec les exercices demandés et expérimentations plastiques.

Contenu : L'étudiant présente l'accrochage de ses travaux accompagnés des étapes plastiques et documentations préparatoires présentées en complément sur une table. Les enseignants l'interrogent

sur ses choix plastiques et sur les références à l'origine des réalisations. Cette présentation s'étaye sur les savoir-faire et connaissances acquis en cours, en ateliers, en autonomie dans leur espace dédié, en recherche documentaire en bibliothèque ou en visite d'exposition.

Méthode : Échange oral de 30 minutes entre 3 à 4 enseignants et l'étudiant(e) autour des réalisations plastiques présentées lors d'un accrochage dans l'espace dédié à l'évaluation ou tout autre lieu choisi par l'étudiant en adéquation avec ses expérimentations plastiques.

Charge horaire : 30 min

Nature de l'évaluation : Évaluation collégiale. Une note spécifique au bilan est attribuée à partir de la prestation de l'étudiant(e) durant l'évaluation.

Crédits : 4 crédits sont attribuables sur le seul bilan en plus de l'ensemble des 26 crédits correspondants aux rubriques : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre / Histoire, théorie des arts et langue étrangère / Recherches et expérimentations personnelles. Les crédits du semestre sont attribués et pondérés par les notes du contrôle continu.

3e année Design

Semestres 5 et 6

Prendre place pour prendre acte

- de l'évènementiel au permanent,
- du personnel à l'universel,
- de l'institutionnel à l'associatif,
- de l'objet à sa mise en espace.

L'étudiant a parcouru en 2e année plusieurs échelles du paysage urbain : sociales, culturelles, sémantiques... Il a cheminé à travers la complexité des réponses à apporter aux questions qui se posent à un designer dans ce contexte particulier, en intégrant des outils d'analyse, une culture et une capacité à jeter les premières bases d'un projet plastique.

Pendant les semestres 5 et 6, la pédagogie s'appuie sur des projets inscrits dans la réalité d'une commande sociale pour stimuler l'aptitude des étudiants à développer une véritable problématique d'intervention à partir des instruments d'analyse et de réalisation plastique qu'ils ont acquis. Ces procédures de travail visent en outre à donner aux étudiants des repères précis dans les champs culturels et artistiques à partir desquels ils construiront le sens de leurs projets plastiques à venir.

Les enseignements se répartissent toujours entre les deux options distinctes du design d'espace et du design d'objet à vocation design d'auteur.

Du va-et-vient entre le projet commun et le positionnement personnel, l'étudiant aura pour l'aider à acquérir le niveau d'autonomie nécessaire au diplôme, l'encadrement de l'équipe pédagogique dans les deux options du design d'espace et du design d'auteur.

L'étudiant va devoir affirmer une attitude non pas de simple créatif, mais de créateur et ce dans une détermination à résister à la prestation de services tout en faisant émerger la problématique de son engagement. Il est vrai que l'appréhension du contexte à partir duquel le projet personnel se réalise exige que l'étudiant comprenne le système culturel qui le mobilise et la dimension opérante d'un cadre spatial. Les exercices et/ou thématiques de réflexion imposés sont distillés tout au long du semestre 5 afin d'aider l'étudiant(e) à construire plus avant son propre projet et définir progressivement ainsi les axes de sa recherche personnelle.

Pour ce faire, un renforcement des enseignements théoriques est proposé en vue de la préparation au DNAT et surtout au prochain DNA design, Diplôme National d'Art pour lequel un apport réflexif et théorique de l'étudiant(e) sur le travail plastique sera exigé. Un apport méthodologique conséquent dès le début du semestre 6 est proposé et ce jusqu'au diplôme en fin d'année scolaire c'est-à-dire à la fin du mois de Juin. Le suivi de projet est également mis en place comme préalable à l'autonomie progressive des étudiant(e)s. Complément indispensable à cette autonomie naissante du travail de l'étudiant, la mise en espace expérimentale des travaux réalisés va se faire selon les nécessités du calendrier dans l'espace réservé appelé show-off.

Les enseignements théoriques : histoire, théorie de l'art et du design, sociologie du design

Les enseignements théoriques représentent un axe pédagogique central parce qu'à la fois communs aux deux options Art et Design, ainsi qu'au design d'espace et d'objet. Des cours à partir de concepts définis préalablement en lien avec les projets plastiques du semestre 5. Deux approches seront données aux étudiants comme autant de regards croisés mêlant Sociologie et Histoire de l'art.

Cet axe structurant offre à l'étudiant(e) la possibilité, à travers tout d'abord les cours magistraux fondamentaux, de poursuivre la chronologie développée du semestre 1 à 4, en abordant des sujets d'étude tels que : la question de la représentation, de son inscription historique et des récits pluriels qui la traduisent ; la relation de la verbalisation à l'oeuvre ; l'étude de concepts théoriques contemporains. La pluralité de ces enseignements théoriques va permettre ensuite à l'étudiant(e) de s'imprégner des questionnements sur la création actuelle, de perfectionner sa capacité d'analyse et d'affirmer ses facultés de conception. Cet ensemble de cours élargit progressivement le champ théorique en vue de la préparation au DNAT.

Atelier méthodologie

Cet atelier méthodologie, participe d'une approche pratico-théorique et se veut la préfiguration allégée du séminaire mémoire qui devra se mettre en place prochainement avec le premier niveau Master du semestre 7 Design d'auteur à l'ESADTPM.

L'atelier est conduit tout autant par les artistes, designers enseignants de l'option que par les théoriciens. Il permet aux étudiants(es) de réaliser un bilan de leur cursus avec des repères tant plastiques que théoriques identifiables à travers les cercles notionnels qui traversent leur travail. Cet atelier a pour finalité la mise en place du dossier artistique présentant une sélection de travaux réalisés de la 1re à la 3e année de l'option Design. Ce dossier sera introduit par une synthèse écrite énonçant les notions abordées par l'étudiant(e) durant ce cursus et complété par des annexes (bibliographie, oeuvres référentes, ...).

En opérant une description puis une hiérarchisation des travaux réalisés, des oeuvres référentes et notions qui les traversent, l'étudiant va acquérir une plus ample compréhension de la singularité de ses gestes, des matériaux employés et des notions convoquées.

Étape essentielle à la construction de son autonomie, la rédaction de ce dossier doit apporter à l'étudiant(e) une plus grande aisance dans la verbalisation de son travail afin d'aborder plus sereinement l'épreuve du DNAT. Au-delà du DNAT, ce dossier servira prioritairement à élaborer la documentation nécessaire à la présentation de commissions d'équivalence dans diverses écoles d'art et de design pourvues d'un niveau Master et/ou pour toute demande de mobilité internationale en Master 1.

Suivi de projets

Un suivi de projets est mis en place dès le début du semestre 6 afin de permettre aux étudiant(e)s de prendre des rendez-vous individuels avec les enseignants de l'option. Ces rendez-vous sans exclusive, ne sont pas apparentés à un tutorat et permettent à l'étudiant(e) d'entendre des commentaires concordant, mais parfois aussi des approches contradictoires.

De cette diversité de points de vue, l'étudiant(e) va pouvoir aiguiser son propre regard critique toujours dans la perspective d'un supplément d'autonomie, tester de nouvelles propositions plastiques et ainsi affiner son projet de diplôme. Ces moments privilégiés d'échange sont l'occasion pour l'équipe enseignante d'apporter à l'étudiant(e) l'aide nécessaire au réexamen de ses choix formels et conceptuels pour qu'il puisse mieux les hiérarchiser, les affirmer et les assumer en pleine autonomie lors des mises en espace du travail en Show-Off puis lors des évaluations et ce jusqu'à la soutenance du diplôme DNAT.

Apprentissage de l'autonomie

La conséquence directe du suivi de projet est d'amener l'étudiant(e) à inventer sa propre méthodologie de travail en liaison avec les enseignant(e)s qui l'accompagnent dans le développement à la fois de son sens critique et de ses capacités à élargir un champ d'expérimentation plastique et

d'investigation théorique. Cette pédagogie de l'interaction entre les enseignant(e)s et l'étudiant(e) doit amener celui-ci ou celle-ci à organiser et problématiser progressivement son travail plastique.

L'objectif étant de faire émerger une singularité d'auteur à travers une initiation progressive à la recherche en design. À partir de ses intentions, l'étudiant(e) est amené à cerner les différentes notions qui sous-tendent sa pratique et à expérimenter le processus d'élaboration des formes en adéquation avec ses intentions.

Mise en espace expérimentale du travail (show-off)

Moment privilégié durant lequel l'étudiant(e) présente à un collectif d'enseignants ses expérimentations dans un lieu dédié à l'accrochage des travaux. Bien que les conditions de monstration s'en rapprochent, l'espace show-off n'est pas à proprement parler un lieu d'exposition et l'indice de monstration n'est pas nécessairement élevé. Le Show-Off a pour particularité de ne pas faire l'objet d'une évaluation directe. Cela permet à l'étudiant(e) d'effectuer des choix sans craindre la sanction d'une notation directe et par conséquent de prendre davantage de risques.

Cette restitution spatiale de la recherche plastique en design implique des choix formels et théoriques précis qui seront discutés et débattus avec l'équipe enseignante.

Validation de stage

Le stage a pu être réalisé en plusieurs périodes et avoir eu lieu à la fin du semestre 3, au cours du semestre 4 ou du semestre 5. Les crédits sont attribués au semestre 5.

Le DNAT et conditions d'accès à sa soutenance

Le Diplôme National d'Arts et Techniques est un diplôme d'enseignement supérieur qui sanctionne les 3 années d'études du premier cycle. Pour se présenter aux épreuves des diplômes, le candidat doit avoir obtenu le nombre de crédits requis : 165 crédits pour le diplôme national supérieur d'arts et techniques. Seul(e)s les étudiant(e)s ayant obtenus l'ensemble des crédits du semestre 1 au semestre 6 sont considérés comme diplômables et par conséquent autorisés à présenter le DNAT fin Juin. Les étudiants qui n'obtiennent pas tous les crédits européens attachés aux épreuves du diplôme sont autorisés à s'inscrire à nouveau dans l'établissement.

Le jury du diplôme national d'arts et techniques, nommé par le directeur de l'établissement, comprend quatre membres :

- trois personnalités qualifiées extérieures à l'établissement, dont un enseignant des champs théoriques
- un enseignant de l'établissement coordinateur de la 3e année option design

Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Les épreuves du diplôme national d'arts et techniques, d'une durée de trente minutes consistent en un entretien avec le jury comprenant une présentation par l'étudiant :

- d'un travail de projet accompagné d'un document écrit en énonçant les enjeux
- d'une sélection de travaux plastiques réalisés pendant le cursus ainsi que des éléments développés pendant le stage

À l'issue de ces épreuves, le jury délibère sur l'attribution du Diplôme d'Arts et Techniques et attribue les crédits correspondants.

Semestre 5

Intitulé : Anglais

Enseignante : Véronique Galian

Semestre : 5

Prérequis : Acquisition du socle fondamental des connaissances - Niveau B1/B2 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues)

Charge horaire : 2 h hebdomadaire

Calendrier : 12 cours

Objectifs : Consolider l'ensemble des compétences, en acquérir de nouvelles et approfondir les modes de restitution orale des thèmes directement liés au design.

Méthode : Cours magistraux, role-plays, web quests, entretiens individuels de renforcement des compétences

Contenu : les cours magistraux sont des moments d'exploitation et d'acquisition des compétences grammaticales de la langue, les role-plays et les web quests permettent aux étudiants d'oeuvrer de manière autonome sur des thèmes choisis qu'ils doivent exploiter et restituer de manière collégiale. (utilisation d'une plateforme de partage de données et d'un espace collaboratif sur le web)

Nature de l'évaluation : Contrôle continu

Crédits : 2 ECTS

Intitulé : Histoire de l'art

Enseignant : Valérie Michel-Fauré

Semestre : 5

Prérequis : Connaissance et compréhension des principaux repères chronologiques et concepts fondamentaux de l'Histoire de l'art et design, du XXème siècle.

Objectifs : Approfondir des connaissances et développer une réflexion personnelle sur les codes et concepts artistiques à travers une démarche transversale des problématiques dans les arts plastiques, le design, l'architecture, la danse, la musique, la littérature... Enrichir et légitimer la puissance de conception et d'imagination des étudiants à travers une remontée de l'histoire de l'art et du design moderne à l'art et au design actuel au fur et à mesure de la construction de leur autonomie dans une pratique contemporaine active et critique

Méthode : Cours magistraux.

Charge horaire : 3 heures par semaine.

Contenu : Le programme est conçu de manière à aborder au cours du Semestre 3, l'analyse et la définition des mouvements emblématiques de la première moitié du XXème siècle. Cette étude généalogique de l'art moderne passe par une immersion dans les avant-gardes historiques; elles seront replacées dans leur contexte historique, politique, scientifique, sociologique, économique, culturel et artistique, Cézanne étant la clé de voûte de cette rupture des codes de représentation qui ouvrira la porte au fauvisme, cubisme, futurisme, aux trois grandes abstractions européennes (Kandinsky, Malevitch, Mondrian) et leurs développements dans leur confrontation au réel à travers le Bauhaus, le constructivisme ou De Stijl, dadaïsme, art métaphysique, surréalisme... Avec Duchamp

comme figure anticipatrice de l'art conceptuel et des problématiques contemporaines de réflexions critiques sur le statut de l'art.

Bibliographie indicative :

Ouvrages généraux :

- BERNARD Edina, CABANNE Pierre, *Histoire de l'art, du Moyen-Age à nos jours*, collectif, Larousse, Paris, 2010.
- GOMBRICH Ernst Hans, *Histoire de l'art*, Phaidon, collection Beaux-arts, 2001 (16ème éd.)
- La modernité :
- BAUDRILLARD Jean, *Le système des objets*, Gallimard, collection Tel, Paris, 1978.
- BONY Anne, *Le design : Histoire, principaux courants, grandes figures*, Larousse, collection Comprendre et reconnaître, Paris, 2013.
- CASTRIA Francesca (collectif) *La peinture moderne. Des impressionnistes aux avant-gardes*, Gallimard, Paris, 1998.
- DAGEN Philippe (collectif), *Epoque Contemporaine XIXe-XXIe siècle*, Flammarion, Paris, 2010.
- GUIDOT Raymond, *Histoire du Design de 1940 à nos jours*, Hazan, Beaux-Arts, Paris, 2004 (1994).
- GUIDOT Raymond, *Histoire des Objets, chronique du design industriel*, Hazan, Beaux-Arts, Paris, 2013.
- LOEWY Raymond, *La laideur se vend mal*, Gallimard, Tel, Paris, 1990 (1953).
- LOYRETTE Henri, ALLARD Sébastien, DES CARS Laurence, *L'Art français : du XIXème siècle (1819-1905)*, collection Tout l'Art, Flammarion, Paris, 2009.
- DE MEREDIEU Florence, *Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne et contemporain*, Larousse, 2008.
- GOLDBERG RoseLee, *La performance, du futurisme à nos jours*, coll. L'Univers de l'Art, Thames and Hudson, Paris, 2012.
- KANDINSKY Wassily, *Du Spirituel dans l'art, et dans la peinture en particulier*, Folio, Gallimard, Paris, 1988 (1912).
- KRAUSS Rosalind, *L'Originalité de l'avant-garde et autres mythes modernistes*, éd. Macula, Paris, 2000.
- MALEVITCH Kasimir, *Ecrits (1916-1928)*, Ivrea, Paris, 1986.
- MIDAL Alexandra, *Design, Introduction à l'histoire d'une discipline*, Pocket, collection Evolution, Paris, 2009.
- VALLIER Dora, *L'art abstrait*, coll. Pluriel, Fayard, Paris, 2012.

Une bibliographie recommandée complémentaire est proposée lors de chaque séance.

Revue :

- « Art Press », art contemporain et travaux thématiques sur l'histoire des arts
- « Beaux-Arts », actualité et histoire de l'art (mensuel)
- « Connaissance des Arts », histoire de l'art et repères thématiques (mensuel)
- « Mouvement », revue artistique transversale
- « Intramuros », international design magazine
- « Magazine d'art », web-revue d'art et de design, HYPERLINK "<http://www.guide-artistique.com/magazine-art.html>" www.guide-artistique.com/magazine-art.html

Nature de l'évaluation : Assiduité aux séances. Contrôle continu.

Contrôle écrit des connaissances apprises en cours ainsi que production de textes de présentation des expérimentations, en lien avec artistes, designers et théoriciens référents.

Crédits : à comptabiliser dans les crédits du semestre 3 alloués aux enseignements « Histoire, théorie des arts et langues étrangères »

Intitulé : Sociologie de l'Art, du design et des cultures / Florence Morali

Enseignant : Florence Morali

Semestres : 4 et 5

Prérequis : Connaissance des différents modes de socialisation de la culture, avoir repéré l'objet dans son inscription spatiale et sociétale.

Objectif : Puisque les objets participent aux processus de socialisation, la sensibilisation au Design dans ses formes culturelles nécessitent l'apprentissage d'un langage, d'une culture et d'une analyse des processus de symbolisation ;

L'acquisition de ce vocabulaire permet de révéler en quoi l'objet participe de la capacité humaine à agir sur son milieu et sur l'environnement.

Méthode : cours et Travaux directifs l'après-midi à partir d'un groupement de textes à synthétiser

Charge horaire : 6 journées de 5h

Contenu :

0 / prise en compte des échelles du territoire

1 / Les différents modes de socialisation de la culture

2 / L'objet est inscrit dans un échange symbolique

3 / Les différents imaginaires dans l'esthétique de l'objet

4 / L'objet ; le terme d'une culturation ; les objets emblématiques.

5/ dire le monde et le retranscrire

Bibliographie indicative :

Ouvrages généralistes sur la culture :

- CERTEAU (de) M., *La culture au Pluriel*, Seuil, Paris, 1993, et *L'invention du quotidien*, collection Folio essais, Gallimard, Paris, 2002.
- DEBORD G, *La société du spectacle*, Champ Libre, Paris, 1967.
- HALL Edward T. , *La dimension cachée*, collection Essais, Points N° 89, Seuil, Paris, 1978 et *Le langage silencieux*, collection Essais, Points N° 160, Seuil, Paris, 1984.
- WALLACH Jean-Claude, *La culture, pour qui ?*, Editions de l'Attribut, Paris, 2006.

Les enjeux sociétaux :

- LATOUCHE Serge, *Décoloniser l'imaginaire : la pensée créative contre l'économie de l'absurde*, collection L'après développement, Parangon, Paris, 2003.
- STIEGLER Bernard, *Ré-enchanter le monde : La valeur esprit contre le populisme industriel*, Flammarion, Paris, 2006.

L'art et ses usages :

- DUCRET A., *L'art dans l'espace public : une analyse sociologique*, Seismo, Zürich, 1994.
- GRAVELAINE (de) F. (collectif), *Penser la ville par l'art contemporain*, Éd. de la Villette, Paris, 2004.
- JEUDY Henri-Pierre, *Les usages sociaux de l'art*, Circé, Paris, 1999.
- LAHAUD Jean-Marc, *Art et politique*, L'Harmattan, Paris, 2006.
- LEXTRAIT F., KAHN F., *Nouveaux territoires de l'art* (colloque), Secrétariat d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle, Paris, 2005.
- MOULENE Claire, *Art contemporain et lien social*, éditions Cercle d'Art, Paris, 2007.
- SAEZ Jean-Pierre (collectif), *Culture & Société - Un lien à recomposer*, collection Saison Une/ Editions l'Attribut, Paris, 2008.

Nature de l'évaluation : devoir sur table.

Crédits : à comptabiliser dans les 10 crédits du semestre 1 alloués aux enseignements « Histoire, théorie des arts et langues étrangères »

Design d'objet

Intitulé : Modules

Enseignants : Antoine Boudin / Olivier Millagou Semestre : 5

Prérequis : Maîtrise du volume et de diverses techniques d'assemblage (bois, métal,...) Maîtrise du dessin technique (représentation en plans d'un espace ou d'un objet) mais aussi des logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign

Objectifs : L'objectif est de plonger progressivement les étudiants dans une culture du « projet » et de leur faire réaliser des exercices complets sur de courtes durées (2 journées) et ainsi poser un rythme soutenu. Faire travailler les étudiant(e)s des semestres 3 et 5 dans le même atelier et sur les mêmes thématiques afin de créer une dynamique et une émulation individuelle et collective.

Contenu : L'atelier fonctionne par modules et thématiques communes données aux étudiant(e)s des semestres 3 et 5. Tous les projets imposés sont renouvelés chaque année afin de plonger la section design dans une dynamique et ainsi créer une actualité.

Module AUTOPROGETTAZIONE

Objectif : réaliser en 2 jours une famille d'objets, de constructions réalisées dans la lignée du travail d'Enzo Mari avec une base de planches et de tasseaux standards. Méthode et contenu : Matin jour 1 - Recherche du projet, travail de dessin pour apprendre à travailler les géométries en perspectives, Après-midi jour 1 - Maquettes en allumettes et bâtons de glace assemblées à la colle chaude. Début fabrication. Matin jour 2 - Suite fabrication (atelier bois), finalisation Après-midi jour 2 - Présentation

Module TOUCHÉ COULÉ

Objectif : travailler une matière à deux états, liquide, solide, à travers la technique du coulage. Aborder la question du moule et donc de la production en série ou non. Il s'agira donc de créer un objet par coulage dans un moule simple (bois...) avec une face maîtrisée au moins (motifs, texture etc...). Le touché sera donc questionné avec ce travail du motif. Méthode et contenu : Matin jour 1 - Recherche matière, tests de coulage, recherche du concept Après-midi jour 1 - Fabrication des moules, coulage

des pièces. Matin jour 2 - Suite coulage des pièces, coulage en couleurs, variantes. Après-midi jour 2 - Présentation

Module FIL ET ÉLECTRIQUE

Objectif : travailler la ligne et découvrir les montages électriques de base à travers la réalisation d'une lampe en fil de métal (acier, cuivre, aluminium, laiton...) Méthode et contenu : Matin jour 1 - Expérimentation, dessin, recherche du concept Après-midi jour 1 - Échantillonnage, début fabrication Matin jour 2 - Suite fabrication, finalisation Après-midi jour 2 - Présentation

Module KAYAK

Objectif : conception, réalisation et perfectionnement de deux kayaks. Études, maîtrise des cahiers des charges et des délais. Méthode et contenu : Conception, calculs, fabrication de deux kayaks avec deux programmes différents pour la méditerranée, en passant par les maquettes, jusqu'à la réalisation finale. Ce module se concrétise par une mise en situation réelle au sein du monde nautique. Un reportage photographique est fait tout au long du « process » de ce module afin de réaliser en collaboration avec le pôle reliure un portfolio. Un certain nombre d'ouvrages sera réservé à la bibliothèque de l'école pour, au fil des ans, constituer une véritable collection.

Module VINYLIQUE

Objectif : Aborder le graphisme à travers un exercice pratique lié au monde de la musique. Les étudiants devront acheter un vinyle de leur choix (assumé) et en refaire la pochette et l'étiquette en utilisant les logiciels de la suite adobe. Travail graphique, typographique et packaging Méthode et contenu : Matin jour 1 - Introduction, achat et présentation des vinyles (musiques dansantes) choix des papiers, travail de recherche Après-midi jour 1 - Conception graphique, fabrication des pochettes vierges Matin jour 2 - Suite conception, impression, collage Après-midi jour 2 - Présentation et DJ set apéro dans le show off pour toute l'école à partir de 18h.

Le travail du module « autoprogettazione » pourra être utilisé afin d'aménager l'espace.

Module SPACIO/ SOCIO/ CHRONO

Objectif : Aborder un design social, localiser un problème fort et proposer une solution simple et juste. Méthode et contenu : 0° C : 9h du matin, déceler un problème - 10h analyser le problème - 14h proposer et réaliser une solution d'ici la fin du jour suivant.

Module LIANT LIÉ

Objectif : Aborder la recherche matière en travaillant la question du lien, lien mécanique, lien chimique, lien physique, lien magique... Constitution d'une « matériauthèque » du lien et montrer que chercher est un projet en soi.

Méthode et contenu : Matin jour 1 - Tour d'horizon des liens existants, recherche de nouveaux liens et/ou de nouvelles applications Après-midi jour 1 - Fabrication d'échantillons Matin jour 2 - Suite fabrication d'échantillons Après-Midi jour 2 - Présentation et élection du meilleur échantillon

Charge horaire : 16h hebdomadaires Langues d'enseignement : Français / Anglais

Nature de l'évaluation : Suivi continu et en fin de semestre

Crédits : 10 ECTS

Bilan / Evaluation semestrielle

Option Design d'espace & Design d'objet

Enseignants : Sylvia Bonal, Antoine Boudin, Claude Marro, Olivier Millagou, Valérie Michel-Fauré, Florence Morali, Pascal Simonet

Prérequis : Suivi assidu des cours, travail soutenu et dialogue régulier avec les enseignants durant le semestre.

Objectifs : Valider l'acquisition des savoir-faire et connaissances en adéquation avec les exercices demandés et expérimentations plastiques.

Contenu : L'étudiant présente l'accrochage de ses travaux accompagnés des étapes plastiques et documentations préparatoires présentés en complément sur une table. Les enseignants l'interrogent sur ses choix plastiques et sur les références à l'origine des réalisations. Cette présentation s'étaye sur les savoir-faire et connaissances acquis en cours, en ateliers, en autonomie dans leur espace dédié, en recherche documentaire en bibliothèque ou en visite d'exposition.

Méthode : Échange oral de 30 minutes entre 3 à 4 enseignants et l'étudiant(e) autour des réalisations plastiques présentées lors d'un accrochage dans l'espace dédié à l'évaluation ou tout autre lieu choisi par l'étudiant en adéquation avec ses expérimentations plastiques.

Charge horaire : 30 min

Nature de l'évaluation : Évaluation collégiale. Une note spécifique au bilan est attribuée à partir de la prestation de l'étudiant(e) durant l'évaluation.

Crédits : 4 ECTS. 4 crédits sont attribuables sur le seul bilan en plus de l'ensemble des 26 crédits correspondants aux rubriques : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre / Histoire, théorie des arts et langue étrangère / Recherches et expérimentations personnelles. Les crédits du semestre sont attribués et pondérés par les notes du contrôle continu.

Semestre 6

Option Design d'espace / Design d'auteur

Intitulé : Anglais

Enseignante : Véronique Galian

Semestre : 6

Prérequis : Acquisition du socle fondamental des connaissances - Niveau B1/B2 du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues)

Charge horaire : 2 h hebdomadaire

Calendrier : 12 cours

Objectifs : Acquisition du C1 du CECRL Consolider l'ensemble des compétences et acquérir de nouvelles compétences permettant d'aborder les thèmes directement liés aux spécialités de l'école et aborder plus particulièrement le discours oral.

Méthode : Cours magistraux, balloon debates, role-plays, web quests, entretiens individuels de renforcement des compétences

Contenu : cours magistraux, role-plays et web quests

Nature de l'évaluation : Contrôle continu

Crédits ECTS : 2 ECTS

Intitulé : Histoire de l'art

Enseignant : Valérie Michel-Fauré

Semestre : 6

Prérequis : Connaissance des principaux repères historiques du XXème siècle.

Objectif : Approfondir des connaissances et développer une réflexion personnelle sur les codes et concepts artistiques à travers une démarche transversale des problématiques dans les arts plastiques, le design, l'architecture, la danse, la musique, la littérature... Enrichir et légitimer la puissance de conception et d'imagination des étudiants à travers une remontée de l'histoire de l'art et du design moderne à l'art et au design actuel au fur et à mesure de la construction de leur autonomie dans une pratique contemporaine active et critique

Méthode : Cours magistraux

Charge horaire : 3 heures par semaine.

Contenu : Le programme est conçu de manière à aborder au cours du Semestre 6, l'évolution transversale des problématiques modernes de l'art et du design , après 1945 : art brut, cobra, lettrisme, situationnisme, , expressionnisme abstrait américain, art informel (abstraction lyrique, matiérisme, tachisme, école de Paris), art cinétique, spatialisme, op'art, néo-dada, pop art, nouveau réalisme, fluxus, art conceptuel, minimalisme, Land art, supports-surfaces, arte povera, body art, multimedia, installation, art video, art urbain, numérique ...

Bibliographie indicative :

Ouvrages généraux :

- BERNARD Edina, CABANNE Pierre, *Histoire de l'art, du Moyen-Age à nos jours*, collectif, Larousse, Paris, 2010.
- GOMBRICH Ernst Hans, *Histoire de l'art*, Phaïdon, collection Beaux-arts, 2001 (16ème éd.)

XXème siècle :

- ARCHER Michael, *L'Art depuis 1960*, coll.L'Univers de l'art,Thames and Hudson, Paris, 2004.
- ARDENNE Paul, *Art, l'âge contemporain*, Ed. du Regard, Paris, 1997.
- ARDENNE Paul, *Art, le présent, La création plasticienne au tournant du XXIème siècle*, Ed. du Regard, Paris, 2009.
- BARTHES Roland, *Mythologies*, Seuil, Points Essais, Paris, 1970.
- BAUDRILLARD Jean, *Le système des objets*, Gallimard, collection Tel, Paris, 1978.
- BON François, *Autobiographie des objets*, Points, Paris, 2013.
- BONY Anne, *Le design : Histoire, principaux courants, grandes figures*, Larousse, collection Comprendre et reconnaître, Paris, 2013.

- BUCI-GLUCKSMANN (collectif), *L'Art à l'époque du virtuel*, collec. arts 8, L'Harmattan, Paris, 2004.
- CAUQUELIN Anne, *L'Art contemporain*, coll. Que sais-je ? n°2671, Puf, Paris, 2011.
- DIDI-HUBERMAN Georges, *Ce que nous voyons, ce qui nous regarde*, Editions de Minuit, Paris, 1999.
- GUIDOT Raymond, *Histoire du Design de 1940 à nos jours*, Hazan, Beaux-Arts, Paris, 2004 (1994).
- GUIDOT Raymond, *Histoire des Objets, chronique du design industriel*, Hazan, Beaux-Arts, Paris, 2013.
- KRAUSS Rosalind, *Passages*, Macula, Paris, 1997.
- LOEWY Raymond, *La laideur se vend mal*, Gallimard, Tel, Paris, 1990 (1953).
- MIDAL Alexandra, *Design, Introduction à l'histoire d'une discipline*, Pocket, collection Evolution, Paris, 2009.
- MILLET Catherine, *L'Art Contemporain en France*, Flammarion, Paris, 2005 (1997).
- PARFAIT Françoise, *Vidéo : un Art Contemporain*, éd. du Regard, Paris, 2001.
- VIAL Stéphane, *Court traité du design*, PUF, Travaux pratiques, Paris, 2010.

Une bibliographie recommandée complémentaire est proposée lors de chaque séance.

Revues :

- « Art Press », art contemporain et travaux thématiques sur l'histoire des arts
- « Beaux-Arts », actualité et histoire de l'art (mensuel)
- « Connaissance des Arts », histoire de l'art et repères thématiques (mensuel)
- « Mouvement », revue artistique transversale
- « Intramuros », international design magazine
- « Magazine d'art », web-revue d'art et de design, HYPERLINK "<http://www.guide-artistique.com/magazine-art.html>" www.guide-artistique.com/magazine-art.html

Nature de l'évaluation : Assiduité aux séances. Contrôle continu.

Contrôle écrit des connaissances apprises en cours ainsi que production de textes de présentation des expérimentations, en lien avec artistes, designers et théoriciens référents.

Crédits : à comptabiliser dans les crédits du semestre 4 alloués aux enseignements « Histoire, théorie des arts et langues étrangères »

Intitulé : Prendre place dans l'espace

Enseignant : Florence Morali

Semestre : 6

Prérequis :

- Avoir pris place dans le processus d'élaboration d'une pensée ;
- Avoir acquis un vocabulaire spécifique ;
- Choix des outils conceptuels et sémantiques

Objectif :

- Maîtriser au mieux les potentialités d'une méthodologie et de son développement individuel ;
- Aller jusqu'au bout d'un cheminement conceptuel ;
- Prendre acte dans un processus d'intervention sur un site ou de conception d'objet ;

- Si autrefois l'artiste rêvait d'espace et servait d'alibi dans une ville prise comme un simple décor aujourd'hui parce que celle-ci déborde dans ses propres limites, le designer dialogue avec ce qui l'entoure.

Méthode : Cours théoriques - Accompagnement dans les ateliers

Contenu :

- Notions sur le développement des villes non pas en tant qu'historien d'art ou de l'architecture mais pour donner aux étudiants la possibilité de poser l'existence d'une relation entre les prolongements post industriels de la ville et les usages sociaux
- Analyse des comportements culturels et les niches d'innovation spatio-culturelles;
- Notions autour de l'histoire de l'art public dans la ville comme manière de mémoriser les valeurs en cours dans la société ;
- Situer les enjeux de l'art in situ et les nouvelles formes de l'art dans la ville
- Affirmer les modèles qui inspirent les artistes dans la ville non pas sous la forme encyclopédique mais pour que les étudiants situent et s'approprient les références.

Charge horaire : 6h en moyenne par semaine

Evaluation : contrôle continu - évaluation collégiale

Crédits : à comptabiliser dans les crédits du semestre 4 alloués aux enseignements « Histoire, théorie des arts et langues étrangères »

Pratique plastique Méthodologie de projet / techniques et mises en oeuvre - Recherches et expérimentations personnelles

Intitulé : Travail en autonomie et rendez-vous individuels avec les enseignants

Enseignants : Sylvia Bonal, Antoine Boudin, Claude Marro, Olivier Millagou, Valérie Michel-Fauré, Florence Morali, Pascal Simonet

Semestre : 6

Prérequis : Notions élémentaires de problématisation de l'expérimentation plastique acquises au semestre 5. Capacité à manipuler une diversité de matériaux, de médiums, mais aussi à identifier et hiérarchiser les notions qui traversent les recherches personnelles. Bonnes connaissances en histoire et théorie des arts et du design, qui doivent être assimilées et surtout réinvesties de façon pertinente dans le projet plastique de diplôme.

Objectifs : Production d'un ensemble cohérent de travaux plastiques inscrits dans le champ théorique et plastique soit du design d'espace, ou du design d'objet à vocation design d'auteur.

Contenu : L'étudiant est amené à produire progressivement un champ cohérent d'investigation en lien avec un ou plusieurs projets. Les entretiens peuvent porter sur un point précis que l'étudiant(e) souhaite éclaircir, tant dans la conception, la mise en oeuvre que dans son analyse critique en vue de la préparation du diplôme.

Ces ajustements placent parfois l'étudiant(e) face à des contradictions qu'il ou elle va devoir interroger plus avant. Il lui faudra alors hiérarchiser sans cesse ses objectifs et ainsi assumer et défendre des choix, privilégier des axes de réflexion en lien à la création contemporaine dans le champ du design, son histoire et sa théorie. Ce travail en autonomie incite l'étudiant(e) à fréquenter les oeuvres et le design d'auteur dans des expositions hors les murs de l'ESADTPM.

Méthode : Travail plastique et théorique en autonomie dans les espaces d'atelier et en bibliothèque avec le soutien logistique des techniciens, assistants et bibliothécaires de l'ESADTPM. L'étudiant(e) doit prendre régulièrement des rendez-vous individuels avec les différents enseignants des options design d'espace et design d'objet, concernant l'avancement de son projet de diplôme, ses recherches plastiques et théoriques. Ces entretiens doivent avoir lieu tout au long du semestre 6 et peuvent se faire en tête à tête ou bien avec des enseignants en binôme ou en trinôme. Ils précèdent la mise en espace du travail lors du Show-Off, ainsi que l'évaluation semestrielle et le filage du diplôme.

Charge horaire : 315 h

Nature de l'évaluation : Contrôle continu

Crédits : Les crédits sont attribués au moment de l'évaluation collégiale en fin de semestre dans le cadre des crédits des rubriques « Pratique plastique : Methodologie de projet, techniques et mises en oeuvre » (6 crédits), « Histoire, théorie des arts » (3 crédits), « Autonomie des recherches » (4 crédits)

Intitulé : Show-off

Enseignants : Marie Adjedj, Sylvia Bonal, Antoine Boudin, Claude Marro, Olivier Millagou, Valérie Michel-Fauré, Florence Morali, Pascal Simonet

Semestre : 6

Prérequis : Expérimentations plastiques et recherches théoriques réalisées en autonomie dans l'atelier et en lien avec les enseignants de la 3e année option Design d'espace et Design d'objet lors des rendez-vous individuels.

Objectifs : Confirmer l'expérience de la mise en espace du travail à partir de laquelle l'étudiant(e) doit cerner les enjeux de son travail et parfaire son regard critique afin d'en faciliter la verbalisation.

Contenu : C'est un moment de mise à distance et donc de mise à l'épreuve du travail plastique par l'accrochage et une prise en compte de l'espace. L'indice de monstration n'est pas nécessairement élevé et peut éventuellement porter sur un ou deux points que l'étudiant doit élucider par cette expérience même. Le recul critique de l'étudiant(e) est sollicité par le collectif d'enseignants présents afin de permettre la mise en place progressive de son autonomie de recherche et l'élaboration d'une cohérence de projet. Cette présentation durant le Show-Off, se prépare en amont, en autonomie dans l'espace d'atelier de l'étudiant, et sur rendez-vous individuels avec les enseignants. La dernière mise en espace du travail a lieu fin juin et correspond au filage du DNAT.

Méthode : Échange oral de 30 minutes environ entre un collectif d'enseignants et l'étudiant(e) autour de l'accrochage de son travail en cours, dans l'espace dédié au Show-Off ou tout autre lieu choisi par l'étudiant(e) en adéquation avec son projet. Cet échange avec l'équipe enseignante n'a pas le poids d'une évaluation semestrielle, ce qui permet à l'étudiant(e) de tenter diverses expérimentations en toute sérénité.

Charge horaire : 70h réparties sur 2 semaines

Nature de l'évaluation : Orale.

Crédits : Il n'y a pas d'attribution de crédits pour la présentation du travail en show-off. Cependant les conseils apportés lors des échanges avec l'équipe pédagogique doivent être suivis d'effets lors de la présentation des travaux en évaluation semestrielle en vue de l'inscription ou non des étudiant(e)s au diplôme puis lors de la préparation de celui-ci.

Atelier méthodologie

Option Design d'espace & Design d'objet Intitulé : Dossier artistique

Enseignants : Sylvia Bonal, Antoine Boudin, Claude Marro, Olivier Millagou, Valérie Michel-Fauré, Florence Morali, Pascal Simonet

Semestre : 6

Prérequis : Bonne maîtrise lue, écrite et parlée de la langue française. Maîtrise des logiciels de mise en page graphique (InDesign, Illustrator), des règles de rédaction des bibliographies et notices d'oeuvres.

Objectifs : Rédaction d'une note de synthèse permettant de finaliser le dossier artistique d'accompagnement pour le passage du DNAT (visuels, légendes, notices et texte de synthèse) Production d'un document dont le design graphique devra être en cohérence avec les intentions plastiques.

Contenu : À partir du premier acte d'identification et de définition des travaux réalisés, posé par écrit au semestre 5, chaque étudiant(e), avec l'aide des enseignants de l'option design, rédigera un court texte de synthèse, d'une page à deux pages, dans lequel il énoncera les notions issues de ces recherches plastiques et théoriques de manière à en extraire une problématique. La mise en forme graphique et plastique de ce document devra, autant que possible, être en adéquation au projet de diplôme de l'étudiant(e).

Méthode : Entretiens individuels. Charge horaire : 105 h

Nature de l'évaluation : Suivi continu et lors de l'évaluation collégiale en vue de la « diplômabilité »

Crédits : 4 crédits ECTS dans le cadre de l'autonomie des recherches.

Bilan / Évaluation semestrielle

Option Design d'espace & Design d'auteur

Enseignants : Sylvia Bonal, Antoine Boudin, Claude Marro, Olivier Millagou, Valérie Michel-Fauré, Florence Morali, Pascal Simonet

Prérequis : Travail en autonomie soutenu et prise régulière de rendez-vous avec les enseignants durant le semestre.

Objectifs : Valider l'acquisition des savoir-faire et connaissances en adéquation avec les expérimentations plastiques et le projet de diplôme. Engager la « diplômabilité » des étudiant(e)s.

Contenu : L'étudiant présente l'accrochage de ses travaux accompagnés des étapes plastiques et documentations préparatoires présentés en complément sur une table. Les enseignants l'interrogent sur ses choix plastiques et sur les références à l'origine des réalisations. Cette présentation doit mettre en évidence à la fois, les savoir-faire et connaissances acquis en ateliers et dans les espaces dédiés, ainsi que la recherche documentaire en bibliothèque ou en visite d'exposition.

Méthode : Échange oral de 30 minutes entre 3 à 4 enseignants et l'étudiant(e) autour des réalisations plastiques présentées lors d'un accrochage dans l'espace dédié à l'évaluation ou tout autre lieu choisi par l'étudiant en adéquation avec ses réalisations plastiques.

Charge horaire : 30 min

Nature de l'évaluation : Évaluation collégiale. Une note spécifique au bilan est attribuée à partir de la prestation de l'étudiant(e) durant l'évaluation.

Crédits : Le collège d'enseignants présents à l'évaluation semestrielle attribue les crédits du semestre en pondérant avec les notes du contrôle continu dans les rubriques « Pratique plastique : Méthodologie de projet, techniques et mises en oeuvre » (6 crédits), « Histoire, théorie des arts » (3 crédits) et « Autonomie des recherches » (4 crédits)

Pour être admis à se présenter au DNAT, l'étudiant(e) doit avoir obtenu la totalité de ses crédits du Semestre 1 au Semestre 6 soit au total 165 crédits ECTS.

Diplôme National d'Arts et Techniques

Le Jury

Le jury du diplôme national d'arts et techniques est nommé par le directeur de l'établissement et comprend quatre membres :

- Trois personnalités qualifiées extérieures à l'établissement, dont un enseignant des champs théoriques ;
- Un enseignant de l'établissement coordinateur de la troisième année design.

Le président du jury est désigné par le directeur de l'établissement parmi les personnalités qualifiées. Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.

Prérequis : Avoir obtenu l'ensemble des crédits ECTS du Semestre 1 au Semestre 5 et les 15 ECTS du Semestre 6. Soit 165 crédits ECTS.

Objectifs : Sanctionner les 3 années d'études du premier cycle par un diplôme d'enseignement supérieur orienté Design.

Contenu : Les épreuves du diplôme national d'arts et techniques, d'une durée de trente minutes, consistent en un entretien avec le jury comprenant une présentation par l'étudiant :

- d'un travail de projet accompagné d'un document écrit en énonçant les enjeux ;
- d'une sélection de travaux plastiques réalisés pendant le cursus ainsi que des éléments développés pendant le stage.

À l'issue de ces épreuves, le jury délibère sur l'attribution du diplôme national d'arts et techniques et attribue les crédits correspondants.

Méthode : Entretien oral de 30 minutes à partir d'une mise en espace de travaux réalisés et de la présentation d'un écrit.

Charge horaire : 30 min.

Nature de l'évaluation : Orale.

Crédits : 15 ECTS