

Grille des crédits

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 3 Nombre de crédits : 30
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre	16
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	2
Bilan	4

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

UE 1 : Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Territoire de la ville, évolution du projet

Enseignant·e :

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Territoire de la ville, choix et autonomie de médias

Enseignant·e :

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Design graphique / In-octavo

Enseignant·e : Marie Gaspar

Méthode d'enseignement :

Cours en atelier, par classe entière ou en demi-groupe selon l'avancement des projets. Suivi régulier des projets en collectif, parfois par classe entière, parfois par demi-groupe.

Objectifs du cours :

L'objectif de ce projet In-octavo est d'appréhender le passage d'un medium, une pièce visuelle animée, à un autre medium, dans notre cas, une séquence imprimée se développant sur 16 pages.

Le projet a aussi pour finalité d'apprendre à construire une mise en page à partir d'un principe et d'une structure. Ce sujet engage les étudiant·e·s à imaginer des idées simples et fortes à partir de techniques de travail et de recherche a priori très restreintes.

Contenu du cours :

À partir du choix d'un film, une vidéo, une animation, de format court (ne dépassant pas 59 minutes.), établir progressivement un système de notation permettant de retranscrire la pièce animée choisie. Des restrictions sont mises en place comme l'utilisation de deux couleurs uniquement. Les notes doivent également être prises sur des carnets de 16 pages faits à partir de formats B2 ou approchant pliés. Ces notations permettront la mise en place dans un deuxième temps d'une mise en page aboutie, 16 pages, 2 couleurs, format homothétique libre, techniques d'impression libres.

Modalités et critères de l'évaluation :

Évaluation faite par l'enseignante avant les crédits de fin de semestre.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Repères bibliographiques / références :

- Jean-Luc Godard, Histoire(s)du cinéma, Gallimard, Paris, 1998
- Emil Ruder, Typographie Typography, Verlag Arthur Niggli, Suisse, 1967
- Weingart: Typography, My Way to Typography, Lars Müller, Basel, 2000
- Henri Pichette, Les Épiphanies, « composé d'après la maquette de Pierre Faucheux, k éditeur, Paris, 1948
- Chris Marker, La Jetée, 28 minutes, 1962
- www.ubu.com
- La plateforme Tenk

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Images-mouvement

Enseignant·e : Lisa Bayle

Méthode d'enseignement :

Étape 1: analyser le projet éditorial. Il vous est demandé de lire le document choisi, d'en analyser le contenu textuel et la forme (mise en page, choix/traitement de l'iconographie, choix des polices de caractères, des couleurs, du format, du ou des papiers, de la reliure etc.)

Étape 2: réalisez un dispositif de représentation du projet sélectionné. Ce dispositif prendra au choix la forme d'une captation vidéo et/ou sonore, d'animations 2D/3D, d'un texte, d'un reportage photo, de scans, d'une performance etc.) Il devra être indépendant de son objet d'étude.

Objectifs du cours :

En vous basant sur l'un des projets éditoriaux de la sélection de la précédente biennale exemplaire, vous proposerez un dispositif de représentation. Le projet sera réalisé en groupes (6 livres = 6 groupes).

Contenu du cours :

Dispositif de représentation = Un ensemble de choix de techniques de captation/reproduction du projet éditorial qui vous mèneront à faire voir/comprendre un objet selon un parti pris déterminé.

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Photographie et graphisme : enregistrer, choisir et agencer

Enseignant·e : Gilles Rouffineau

Méthode d'enseignement :

Cours magistraux et atelier, classe en entière, Prise de vues par groupe de 4 en extérieur.

Objectifs du cours :

Représenter un lieu, évoquer un territoire. Aborder ou perfectionner sa pratique de la photographie: choix du point de vue, de la focale, de l'appareil. Cadrage, sélection, recadrage, organisation en séries cohérentes. Acquérir une culture de la photographie pour l'édition.

Contenu du cours :

La question de l'abstraction et de la modernité sont abordées au plan historique: comment signes, objets et paysage urbain font image. La sensibilisation méthodologique consiste pour chaque étudiant à présenter à la classe un texte choisi dans une large bibliographie. Les approches pratiques autour du sujet commun «Le lieu, le territoire» visent à construire et présenter un point de vue construit à partir des images selon deux méthodes et un atelier.

1/ Restreindre l'image aux limites de la description. Dans la composition rigoureuse de formes élémentaires et lisibles, l'image fonctionne comme signe simple.

L'organisation en série construit un ensemble de ces fragments élémentaires, elle constitue une synthèse des relevés selon les partis pris de sélection dans un registre adopté pour décrire ce lieu.

2/ Établir une série de 10 images cohérentes et affirmer les choix pour produire cette forme de description, dans une perspective documentaire ou expressive, à partir des activités humaines dans les espaces de la vie urbaine. Enfin, vous aurez à effectuer une sélection personnelle de 10 autres images, dans le stock des documents d'un(e) autre étudiant(e) qui vous seront confiés après tirage au sort. Il s'agit de construire par cet

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

editing, un ensemble selon vos propres critères de cohérence. L'atelier de prises de vues à la chambre 4 x 5 initie un travail pratique en groupe, sur place, et se prolonge jusqu'à une exposition collective.

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu et rendu en fin de semestre. Autonomie, pertinence, exigence de la démarche critique et documentaire

Repères bibliographiques / références :

- BARTHES, Roland. «L'activité structuraliste», Essais critiques. Paris: Éd. du Seuil, 1964, p. 223 – 228.
- BASILICO, Gabriele. Carnet de travail 1969 – 2006. Arles: éd. Actes-Sud, 2006.
- BAUDELAIRE, Charles. «Le Peintre de la vie moderne», Paris, Le Figaro, novembre - décembre 1863, repris dans L'Art romantique. Paris: Lévy, 1885 et Au-delà du romantisme. Paris: Flammarion, 1998, pp 199-248.
- BÉGOUT, Bruce. Zéropolis. Allia, 2002.
- BENJAMIN, Walter. «Sur quelques thèmes baudelairiens», 1940, Œuvres III. Trad. Maurice de Gandillac, revue par Rainer Rochlitz. Paris: Gallimard, 2000, pp. 329-390.
- EGGLESTON, William. Spirit of Dunkerque. Paris: Adam Biro, 2006.
- Paysages, photographies: 1984 – 1985, Mission photographique de la Datar. Paris: Éd. Hazan, 1989.
- POE, Edgar Allan. «L'homme des foules», Nouvelles extraordinaires. Trad. Charles Baudelaire, Garnier-Flammarion, 1965.
- STEPHENSON, Sam. Dream Street: W. Eugene Smith's Pittsburgh Project. Londres-New York: Lyndhurst-Norton, 2001.
- WITTGENSTEIN, Ludwig. Investigations philosophiques, § XI. Paris: Éd. Gallimard, Tel N° 109, p.325 – 362.
- WebLee FRIEDLANDER, Andrew Smith Gallery, 2008: <http://tinyurl.com/6pnb74o>
- Aaron SISKIND Foundation: <http://www.aaronsiskind.org>
- Mission photographique de la DATAR: <https://missionphotodatar.cget.gouv.fr/a>

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Graphisme et impression

Enseignant·e : Tom Henni

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Langages du web

Enseignant·e : Alexis Chazard

Méthode d'enseignement :

Cours en atelier par classe entière, cours pratique (UE1), programmation en contexte d'atelier

Objectifs du cours :

Découverte des fondamentaux de la publication en ligne, du développement web et du webdesign. Programmation dans les langages du web : HTML/CSS/JS

Contenu du cours :

Le plus souvent l'informatique est comprise et pensée par les designers graphique comme un outil. Mais est-ce vraiment le cas ? Et n'est-ce que cela ? Au-delà des logiciels communément répandus dans la culture du design graphique (création typographique, logiciels auteur de mise en page, de retouche d'image ou de création vectorielle...) nous verrons en quoi la question de la programmation introduit une dimension supplémentaire. Self-outillage par la création de ses propres scripts et frameworks, création d'outils pour d'autres, et enfin création de langages de programmation offrant à leur tour aux autres designers de nouveaux outils... l'horizon est toujours plus vaste quand on se place dans la perspective programmatique.

Modalités et critères de l'évaluation :

Assiduité, engagement dans les productions web et numériques. Bonus pour l'inventivité.

Repères bibliographiques / références :

LEVY Pierre, De la programmation considérée comme un des beaux-arts, introduction et première partie / Jeux d'aventure : essai de narratologie, 1992, Paris, La Découverte

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

WEISSBERG Jean-Louis, Présences à distance (chapitre VII «Les paradoxes de la Téléinformatique»), 1999, Paris, L'Harmattan

CLARK Hazel, Design Studies : A Reader, 2010, Journal of design history

JONES John Chris, Designing Designing, 1984, Bloomsbury Publishing

JONES John Chris, Design methods, 1970, Wiley & Sons

MOGGRIDGE Bill, Designing Interactions, 2007, MIT Press

NOBLE Joshua, Programming interactivity, 2012, O'Reilly

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Parcours dans l'édition photographique contemporaine

Enseignant·e : Gilles Rouffineau

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Mini encyclopédie photographique

Enseignant·e : Gilles Rouffineau

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Notes sur la ville / Le territoire

Enseignant·e : Gilles Rouffineau et Quentin Juhel

Méthode d'enseignement :

Cours, texte écrit à déposer une semaine avant les crédits

Objectifs du cours :

Écrire un court texte (entre 4000 et 6000 signes) à partir du thème du semestre, et prendre conscience des modalités du discours.

Contenu du cours :

L'accent sera mis sur la réflexion personnelle présentée sous une forme argumentative écrite sur le mode de l'essai. L'argument est exposé à partir d'une question initiale. Cette question fera écho au contexte de la production que les observations, les rencontres ou les lectures au sujet du thème Lieux, Territoire (ses frontières, ses parcours, ou les usages, les représentations...) vous auront suggéré. Vous adopterez librement le ton qui vous convient, et pouvez vous servir aussi de descriptions mais le texte ne doit pas se résoudre à ce seul mode. Il ne s'agit pas non plus de faire un simple récit de vos recherches, mais d'en saisir un aspect qui fait question et d'en éclairer les contradictions et réalités complexes au fil du texte. Il ne s'agit pas de chercher à établir une vérité, mais plutôt d'exposer un problème. Le lexique choisi sera précis et la syntaxe correcte. Les citations seront conformes aux usages scientifiques permettant d'identifier les sources empruntées en suivant la déontologie de la recherche, guillemets, références bibliographiques complètes comportant le titre, la ville, l'éditeur, l'année et le folio.

Modalités et critères de l'évaluation :

Maîtrise et singularité de l'expression. Rigueur de la démarche

Repères bibliographiques / références :

Livres

- BAILLY, Jean-Christophe. La phrase urbaine. Paris : Seuil, 2013.
- BAILLY, Jean-Christophe. La ville à l'œuvre. Paris : Les Éd. de l'imprimeur, 2001.
- BARTHES, Roland. Avant-Propos (1971), Essais critiques. Paris : Le Seuil, 1971, pp. 9 – 21.
- BARTHES, Roland. La mort de l'Auteur (1968), Le bruissement de la langue. Paris : Le Seuil, 1984, pp. 63 – 70.
- COMPAGNON, Antoine. Un été avec Montaigne. Ste Marguerite-sur-Mer : Équateurs, Paris : France Inter, 2013.
- STAROBINSKI, Jean. La relation critique, La relation critique. Paris : Seuil, 1971.
- VASSET, Philippe. Un livre blanc : récit avec cartes. Paris : Fayard, 2007.

Web

- Carnet de recherche de Raphaelle BERTHO : www.culturevisuelle.org/territoire et www.territoiredesimages.wordpress.com
- Portail académique en sociologie : www.laviedesidees.fr
- Portail académique culture visuelle : <http://culturevisuelle.hypotheses.org>

Culture du design

Enseignant·e : Quentin Juhel

Méthode d'enseignement :

Cours magistral et atelier ponctuel de production en rapport avec le sujet plastique du semestre et des cours donnés. Ces ateliers permettent de mettre en application des savoirs abordés durant le cours et les différents rendez-vous individuels.

Table Ronde, afin d'échanger concernant les références vues étudiées durant les cours. Cet espace de discussion permet par ailleurs aux étudiant·es de transmettre leurs connaissances et d'échanger.

Objectifs du cours :

Acquisition de références historiques et culturelles en design graphique.

Contenu du cours :

Histoire des techniques et des mouvements ayant façonné le design graphique. De l'invention de l'écriture à l'utilisation d'outils numérique pour la conception graphique en passant par les différents mouvements qui ont théorisé et formalisé le design graphique ; ce cours de culture permet aux étudiant·es d'acquérir des notions importantes nourrissant leurs connaissances des pratiques dans lesquelles ils s'inscrivent. Ce cours théorique a pour objectif de construire et d'augmenter leur culture du design, mais également la culture générale.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et engagement dans le cursus, participation aux échanges et réflexivité.

Repères bibliographiques / références :

Annick Lantenois, Le vertige du funambule, Le design graphique entre économie et morale, B42, Paris, 2010.

Robin Kinross, La Typographie moderne, B42, Paris, 2012.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

William Morris, L'art et l'artisanat, Rivaiges Poches, 2011.

Lazlo Moholy Nagy, « Le design pour la vie », in Peinture, Photographie, Film, et autres écrits sur la photographie, Folio Essais, Paris, 1950.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Perfect Pitch
Anglais

Enseignant·e : Melanie KENYON et Isabella OULTON

Méthode d'enseignement :

Cours

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Poursuite des pratiques annoncées en 1ère année + lectures, étude et traductions de textes, présentations à l'orale et à l'écrit des projets comprenant un travail de posture, de souffle etc, élaboration de CV bilingue >> démarrage du dossier B.E.A.M - Background Encounters Annoucements Momentum (voir le document de ce nom)

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

UE 3 : Recherches et expérimentations

Proposition plastique personnelle

Méthode d'enseignement :

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

Objectifs du cours :

Dans le contexte favorable de l'école d'art, ces crédits "hors média" cherchent à stimuler une conscience, une curiosité de l'étudiant afin qu'il développe un engagement dans des productions plastiques aux médiums variés. Il faut envisager une pratique des formes hors des sentiers habituellement dévolus au design graphique, s'émanciper des seules contraintes de la commande, des usages et des supports de communication attendus, des formats trop repérés.

Contenu du cours :

Si les thèmes de cette recherche personnelle appartiennent à l'étudiant(e), les productions se situent dans le contexte des pratiques artistiques contemporaines. Les repères culturels, théoriques et plastiques témoignent d'une curiosité culturelle affirmée et critique. L'intérêt pour les champs d'expérimentation sur différents supports est recherché: images fixes, animées ou vidéo, art sonore, écriture et texte, objets, dispositifs numériques expérimentaux, installations ou mises en espace, performance... Ces productions peuvent aussi être une extrapolation, une dérive libre à partir des recherches sur le sujet «Territoires de la ville» développé tout au long de ce premier semestre.

Modalités et critères de l'évaluation :

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

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 3 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Bilan

Suivis individuels

Méthode d'enseignement :

Les entretiens donnent lieu à un apport de repères culturels afférents aux spécificités des thèmes, à des notions techniques, plastiques et théoriques qui fondent une éthodologie. Avant les évaluations, trois rendez-vous au moins sont demandés mais le plus est le mieux. Des plages horaires spécifiques sont régulièrement proposées par les enseignants pour ce faire.

Objectifs du cours :

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

Contenu du cours :

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

Modalités et critères de l'évaluation :

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

Suivis collectifs

Méthode d'enseignement :

Ce rendez-vous qui réunit les enseignants du semestre 3, permet un premier cadrage collectif. Les orientations choisies sont discutées, confortées et critiquées.

Objectifs du cours :

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

Contenu du cours :

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

Modalités et critères de l'évaluation :

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