
Grille des crédits

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 4 Nombre de crédits : 30
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre	14
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations	4
Bilan	4

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 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 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

La collection, évolution du projet

Enseignant·e : SV, MG, DC, GR, QJ, LB, TH

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 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

La collection, choix et autonomie des médias

Enseignant·e : SV, MG, DC, GR, QJ, LB, TH

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 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Édition typo

Enseignant·e : Samuel Vermeil

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Images-mouvement / (Re)présentation

Enseignant·e : Lisa Bayle

Méthode d'enseignement :

Cours magistral sur l'histoire de l'animation (1h/séance), suivi de tutoriels sur le logiciel After Effects collectifs (2h/séance), rendez-vous de suivi et échanges individuels ou en petit groupes

Objectifs du cours :

Découvrir et expérimenter des techniques d'animation appliquées à l'analyse typographique.

Contenu du cours :

Parmi une liste de caractères typographiques variée, les étudiant·e·s sont invités à sélectionner un caractère qu'elles et ils sont invités à observer comme une collections de formes. À partir de leurs observation, les étudiant·e·s réalisent une série de courtes animations mettant en évidence les similitudes formelles au sein du caractère de leur choix (empattements, chasses, fûts, pleins, déliés, attaques...). Pour réaliser ces animations, les étudiant·e·s disposent de leurs familles de caractères vectorisées, de l'usage de la couleur et du mouvement.

C'est uniquement à l'aide de ces trois éléments qu'elles et ils mettent en œuvre une analyse typographique animée sur le logiciel After Effects, usant de variations d'opacité, de masquages, découpages, de teintes, déplacements, juxtapositions de lettres ou de parties de lettres, variations d'échelles de la micro à la macrotypographie...

Modalités et critères de l'évaluation :

Acquisition d'une méthodologie de travail et présence et participation aux rendezvous, acquisitions techniques, cohérence et maîtrise des réalisations

Repères bibliographiques / références :

Sacrés caractères! 12 films courts sur des polices qui ont du caractère, Thomas Sipp & Serge Elissalde Les films d'ici, 2014 [https:// www.lesfilmsdici.fr/fr/1175-sacres-caracteres-.html](https://www.lesfilmsdici.fr/fr/1175-sacres-caracteres-.html)

- Typoésie Sous-titre Anthologie de poésie typographique, Jérôme Peignot, 1993, Actes-Sud

- Quad Cinema, animation par Philippe Appeloig d'un logo de Paula Scher, 2017 <https://apeloig.com/project/animation/>

- Fédération de la Haute Couture et de la Mode, carte de vœux animée, Philippe Appeloig, 2018 <https://apeloig.com/project/fhcm-carte-de-voeuxanimee-2018/>

- Typographie Cinétique pour Nike, Studio Dia, 2020, <https://www.typeroom.eu/dia-x-nike-when-experimental-kinetic-typography-scoreshigh>

- Dutch design week, animation par Thonik de l'identité et du caractère Fernhout, dessiné par The Foundry Types d'après un caractère de Wim Crouwel, 2021 <https://www.thonik.nl/stories/working-on-a-new-typeface-fordutch-design-week>

Design d'interaction

Enseignant·e : Dominique Cunin

Méthode d'enseignement :

Cours théoriques / visionnage de dispositifs, ateliers logiciels et suivis de projets par rendez-vous individuels et collectifs.

Objectifs du cours :

Il s'agit de produire un prototype d'objet interactif à partir du thème de la collection et de réaliser une application qui permettra de faire l'expérience des matériaux produits au cours du semestre. Pour donner accès à une partie ciblée de ces productions, il faudra proposer une navigation ergonomique fondée sur différentes modalités d'interactions. Une structure narrative visant à réguler le déroulement général du prototype devra ainsi être conçue. Parmi les modes narratifs pouvant être convoqués, on trouve, entre autres, la fiction, le documentaire ou encore le jeu vidéo. Les matériaux mis en œuvre pourront être des photographies, des dessins, des plans, des graphes, des textes, des animations, des vidéos, des sons, etc., issus du travail sur la collection.

Contenu du cours :

Si l'interactivité permet de mettre en relation le spectateur-utilisateur et l'objet qu'il consulte, elle se construit avec des interactions. La capacité technique d'un appareil, ou d'une machine, à réagir à une sollicitation physique est à la base même de la notion d'interactivité : taper sur un clavier pour voir apparaître du texte à l'écran et ainsi transmettre des commandes et des programmes à l'ordinateur pour en apprécier le résultat dans l'instant. Mais ces capacités techniques peuvent être mises en œuvre de manières variées. Questionner les dispositifs existant, aussi bien dans leur forme matérielle que logiciel, et concevoir des modalités d'interactions sera l'occasion d'engager une forme de design des interactions.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et engagement dans le cursus, pertinence de la réflexion, cohérence, maîtrise et qualité de la réalisation, aboutissement du projet.

Repères bibliographiques / références :

BOISSIER Jean-Louis, Mémoire de crayons, Installation interactive autour d'une collection de crayons (http://jlggb.net/jlb/?page_id=149).

LEGRADY George, Slippery Traces, Artintact 3 - ZKM, 1996

Anne-Marie Duquet et Masaki Fujihata, Anachive 6, Les presses du réel, 2016

Chrome Experiments, <https://experiments.withgoogle.com/collection/chrome>

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Design graphique / Extra bold

Enseignant·e : Marie Gaspar

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Web2Print

Enseignant·e : Quentin Juhel

Méthode d'enseignement :

Cours théorique, ateliers programmation suivis et suivis de projets par rendez-vous individuels et collectifs.

Objectifs du cours :

Il s'agit de produire une édition hybride sur le thème de la collection. Il faudra proposer un objet éditorial se déployant dans une ou des versions écrans et papiers traitant une collection (images, textes, vidéos, etc.). Les qualités de générativité, de modularité entre les médias, de ce procédé de création seront étudiés durant ce cours. Les objectifs pédagogiques de ce cours consistent également dans le fait d'interroger l'influence des outils sur les formes du design graphique, proposer une découverte de la programmation au service d'une pratique graphique, ouvrir des perspectives vers la culture du libre et considérer de nouveaux objets éditoriaux alternatifs.

Contenu du cours :

Depuis plusieurs années, beaucoup de designers ont développé un intérêt pour le mouvement du logiciel libre, la programmation et le hack. S'inscrivant dans ce qu'Étienne Ozeray définit comme le design graphique libre, ils empruntent des chemins détournés pour concevoir des objets graphiques singuliers. Les langages Web sont les outils privilégiés des designers en raison de leur caractère standardisé — qui s'applique pour tout le monde de la même façon — et ouvert — qui garantit l'étude et la modification du code source. Le « Web2print » est un procédé permettant de concevoir des publications papiers à partir de contenus Web avec les langages de programmation. Il permet à partir d'une même source de créer une page web et une publication en PDF imprimable.

Modalités et critères de l'évaluation :

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Présence et engagement dans le cours, pertinence de la réflexion, cohérence, maîtrise et qualité de la réalisation, aboutissement du projet.

Repères bibliographiques / références :

<https://prepostprint.org>

« 01-PrePostPrint », code X, numéro 0, éditions HYX, Paris, 2017.

LESSIG, Lawrence, « Code is Law, On liberty in Cyberspace », Harvard Magazine, 2000.

MASURE, Anthony, Design et humanité numérique, collection Esthétique des données, éditions B 42, Paris, 2017.

OZERAY, Étienne, Pour un design graphique libre*, Mémoire de fin d'étude, ENSAD, Paris, 2014.

Open Source Publishing, « Open Source Publishing, Relearn », sur f-u-t-u-r-e.org, 2011.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Labo-dessin

Enseignant·e : Tom Henni

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 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

UE 2 : Histoire, théorie des arts et langue étrangère

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.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

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.

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

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

Médias numériques

Enseignant·e : Dominique Cunin

Méthode d'enseignement :

Cours théoriques et historiques, classe entière. Suivis individuel.

Objectifs du cours :

Il s'agit de prendre en considération la présence toujours plus grande des dispositifs numériques et d'interroger leur position dans le champ des usages quotidiens, artistiques et de design.

Contenu du cours :

L'une des caractéristiques des médias numériques tient dans la machine avec et par laquelle ils sont produits. Si l'ordinateur est une machine qui permet d'ordonner des informations, il est aussi une machine à calculer. L'exécution de ces calculs dépend d'une description préalablement déterminée par des suites d'instructions. Différentes couches de langages nous permettent de réaliser des représentations codées des suites d'événements que nous souhaitons voir effectuées par l'ordinateur. La programmation est une pratique qui met en œuvre le traitement algorithmique d'informations encodées sous formes numériques. Quels sont les enjeux théoriques de cette réalité technique ? Quelle influence ont ces médias numériques sur notre façon de penser et de comprendre notre environnement ?

Modalités et critères de l'évaluation :

Capacité à interroger les médias numériques dans leurs différentes formes d'un point de vue critique et théorique. Contrôle continu.

Repères bibliographiques / références :

ABELSON Harold, SUSSMAN Gerald Jay. Structure and Interpretation of Computer Programs, MIT Press, 1996.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

COX Geoff, McLEAN Alex. Speaking Code. MIT Press, 2013.

FULLER Matthew (dir.). Software Studies_A Lexicon. MIT Press, 2006.

LARTIGAUD David-Olivier (dir.). Art++, HYX. 2011, Paris.

SIMONDON Gilbert. Du mode d'existence des objets techniques, 2001.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Notes sur la collection : récits, contexte, méthode,...

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 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

ROOM TO ROAM - ESPACES d'ERRANCE

Enseignant.e : Melanie Kenyon,
Géraldine Letovanec

Méthode d'enseignement :

Création de documents/oeuvres audio/vidéo.

Objectifs du cours :

Projet multi-lingues « vivantes », voix percussives - TAKING YOUR VOICE FOR A WALK.

Lectures en itinérance de textes créés à partir des écritures propres des étudiant.e.s et 'found text', mise en voix dans des lieux attendus et inattendus dans et hors les murs de l'école, devant un auditoire ou pour un enregistrement.

Contenu du cours :

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

Prise de conscience et expérimentation de sa force de présence, gestes, respirations et postures avec les rythmes, mouvements et déplacements associés pour sentir les différents niveaux possibles dans un espace donné, intérieur ou extérieur.

Lieux partenaires: La Comédie de Valence / Art3 / Librairie l'Oiseau Siffleur / Les Clévos - Cité des Savoirs, Etoile-sur-Rhône / Musée de Valence / Médiathèque-Archives de Valence / Centre du Patrimoine Arménien / Association Ebullition - Education Populaire, Romans. Autres lieux: parcs et jardins, cours et places et autre extérieurs.

Modalités et critères de l'évaluation :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Repères bibliographiques / références :

Références et bibliographie, exemples: Meredith Monk, Augusto Boal, Jody Pou, Gaelle Bourges, Anne Waldman, Fatima Miranda, Pablo's Eye - 'Épuisement d'un lieu parisien Georges Perec'.

Musique: Happy Cycling by Boards of Canada

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 4 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 se

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 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

Pratiques documentaires

Enseignant·e : Géraldine Letovanec

Méthode d'enseignement :

Interventions au sein du cours de Gilles Rouffineau, et contacts au sein du centre de documentation tout au long du premier semestre.

Objectifs du cours :

A la suite de l'initiation à la recherche documentaire en première année, il s'agit de poursuivre l'ouverture de l'étudiant à des questions de méthodologie documentaire, et de continuer à éveiller son intérêt sur les questions de recherche, pour l'emmener à une plus grande autonomie.

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Evaluer l'implication de l'étudiant dans ses recherches documentaires, notamment par le biais d'une fréquentation assidue du centre de documentation :

- capacités d'analyse et de mise en place d'une méthodologie de recherche,
- mise en œuvre de cette mé

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

UE 4 : Bilan

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 4 option DESIGN (2e année)
2022/2023

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 méthodologie. Avant les évaluations, trois rendez-vous au moins sont demandés mais le pl

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 permet un 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.