

Grille des crédits

ENSEIGNEMENTS	SEMESTRE 5 Nombre de crédits : 30
Pratique plastique : méthodologie de projet, techniques et mises en œuvre	12
Histoire, théorie des arts et langue étrangère	8
Recherches et expérimentations personnelles	6
Bilan	4

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e 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 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Édition: Forme d'une lecture

Enseignant·e : Samuel Vermeil

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Design graphique : Babel

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.

Objectifs du cours :

Pendant ce premier semestre, les étudiant.e.s doivent pouvoir aborder plusieurs aspects de la pratique du design graphique:

- Comment établir un problème?
- Comment trouver une solution à un problème?
- Comment placer le problème dans un contexte?

Ce sujet a pour objectif de parfaire ces capacités.

Contenu du cours :

Élaboration conceptuelle et résolution graphique d'un projet prenant comme point d'ancrage la nouvelle « La bibliothèque de Babel » écrite par Jorge Luis Borges. La nouvelle comporte plusieurs descriptions allant de la structure du bâtiment, la structure des livres s'y trouvant, la structure d'une langue imaginaire, jusqu'à la composition d'un alphabet. Le texte appelle de multiples interprétations. Les étudiant·e-s sont invité·e-s à imaginer et construire un livre, un programme ou un système qui pourrait intégrer la bibliothèque que décrit Borges.

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 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Repères bibliographiques / références :

- Jorge Luis Borges, Fictions, Folio Gallimard, 1993
- Frédéric Paul, Guy de Cointet, Flammarion, Paris 2014
- Demian Conrad, Rob van Leijsen, David Héritier, Graphic Design in the Post-Digital Age, Onomatopée, Eindhoven, 2021
- Raymond Queneau et Massin, Cent mille milliards de poèmes, Flammarion, Paris, 2014

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Pratique de l'impression

Enseignant·e : Tom Henni

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Objet interactif : Conception

Enseignant·e : Dominique Cunin

Méthode d'enseignement :

Cours théoriques et historiques, classe entière. Suivis individuel.

Objectifs du cours :

L'objectif est la création d'un objet interactif dans le cadre des modules. Par la pratique et la mise en œuvre elle-même, il s'agit pour chacun·e de se construire une méthodologie de travail dans la conception d'objet de design d'interactions technologiques.

Contenu du cours :

Il s'agit de réaliser un objet interactif qui s'insère dans le travail sur les modules. La démarche d'exploration que les modules induisent permet à de nombreux projets, d'envergures variées, d'être imaginés. Cette richesse doit être saisie ici pour concevoir un objet interactif qui s'inscrit dans l'un des modules engagés. Une certaine variété des médias abordés dans la pratique est ainsi assurée. Mais c'est aussi l'occasion de faire l'expérience d'une complémentarité entre les médias : qu'est-ce que l'interactivité permet d'offrir comme relation particulière avec le sujet abordé dans les modules ? L'élaboration de ce projet nécessite la réalisation d'une série d'objets intermédiaires permettant d'appréhender, de structurer, de préfigurer le dispositif interactif imaginé. Cartes et schémas imprimés ou interactifs, descriptions textuelles ou hypertextuelles, synopsis, storyboards sont autant de formes possibles et cumulables dont l'objectif est d'aider autant à la conception qu'à la scénarisation et à la réalisation technique.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et engagement dans le cursus ; pertinence de la réflexion, cohérence et maîtrise des réalisations. L'ensemble des prototypes et des productions préparatoire à l'objet final seront appréciés.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Repères bibliographiques / références :

SACK Warren, The software Art. MIT Press, 2019.

MAEDA John, Reactive books, 1995~1999.

ROKEBY David, Dreams of an Instrument Maker, MUSICWORKS 30: Sound
Constructions, 1985.

Zachary Lieberman

LEVIN Golan, Interstitial Fragment Processor, installation interactive, 2007.

Objet interactif : Réalisation

Enseignant·e : Dominique Cunin

Méthode d'enseignement :

Cours/ateliers pratiques de programmation, classe entière. Suivis individuel.

Objectifs du cours :

L'objectif est la création d'un objet interactif dans le cadre des modules. Par la pratique et la mise en œuvre elle-même, il s'agit pour chacun·e de se construire une méthodologie de travail dans la conception d'objet de design d'interactions technologiques.

Les technologies du Web forment l'ensemble technique utilisé pour des cours de programmation sur JavaScript.

Une ressource en ligne sur laquelle les cours sont fondés est disponible à tous :
http://esad-gv.net/designgraphique/_ressources/_Dominique_Cunin/MemoJS/

Contenu du cours :

Il s'agit de réaliser un objet interactif qui s'insère dans le travail sur les modules. La démarche d'exploration que les modules induisent permet à de nombreux projets, d'envergures variées, d'être imaginés. Cette richesse doit être saisie ici pour concevoir un objet interactif qui s'inscrit dans l'un des modules engagés. Une certaine variété des médias abordés dans la pratique est ainsi assurée. Mais c'est aussi l'occasion de faire l'expérience d'une complémentarité entre les médias : qu'est-ce que l'interactivité permet d'offrir comme relation particulière avec le sujet abordé dans les modules ? L'interactivité technologique que nous abordons est celle du champ de l'informatique. Pour donner forme aux interactions, pour les designer, il reste nécessaire de les écrire avant qu'elles ne puissent être exécutées par l'ordinateur. Cette écriture à l'avance, ou programmation, passe par les langages informatiques. JavaScript étant le langage qui permet de scripter le navigateur Web, ces cours visent à proposer une formation à JavaScript pour les design graphique et l'interactivité.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et engagement dans le cursus ; pertinence de la réflexion, cohérence et maîtrise des réalisations. La qualité de la production finale et l'autonomie dans la réalisation de son programme seront appréciées.

Repères bibliographiques / références :

GREGORY Jason, Game Engine Architecture, Taylor & Francis Group, 2015.

MAEDA John, Design By Numbers, MIT Press, 1999.

FRY Ben, REAS Casey, Processing - A Programming Handbook for Visual Designers and Artists, MIT Press, 2015.

PAPERT Seymour, Jaillissement de l'esprit, Flammarion, 1999.

MARINO Mark C., Critical Code Studies, MIT Press, 2020.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Métamorphoses

Enseignant·e : Lisa Bayle

Méthode d'enseignement :

Cours magistraux sur l'histoire de l'animation (1h/séance), suivi de tutoriels sur le logiciel d'animation et de modélisation Blender collectifs (2h/séance), rendez-vous de suivi et échanges individuels ou en petit groupes.

Objectifs du cours :

Expérimenter des techniques d'animation, se saisir d'un scénario et en offrir une lecture, un regard.

Contenu du cours :

Les étudiant·e·s sont invités à livrer une interprétation animée d'une métamorphose tirée de l'œuvre antique Les métamorphoses d'Ovide. La séquence créée à l'issue de ce projet individuel ou en groupe doit durer une minute. Les techniques employées par les étudiant·e·s sont libres (captation vidéo, audio, utilisation d'images d'archive, stop-motion, rotoscopie, animation 2D, 3D, typographie cinétique...)

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 :

Page Wikipédia des Métamorphoses d'Ovide

[https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tamorphoses_\(Ovide\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tamorphoses_(Ovide))

- PDF en libre accès des Métamorphoses d'Ovide (Volumes 1-3)

<https://www.google.fr/books/edition/M%C3%A9tamorphoses/vWoVAAAAYAAJ?hl=fr&gbpv=0>

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

- Conférence Arbres filles et garçons fleurs : Métamorphoses érotiques dans les mythes grecs de Françoise Frontisi-Ducroux
<https://www.youtube.com/watch?v=wLTvREQXAT4>
- Critique de arbres filles et garçons fleurs : Métamorphoses érotiques dans les mythes grecs de Françoise Frontisi-Ducroux
<https://journals.openedition.org/genrehistoire/4843>
- À l'ombre des jeunes filles en Fleur, Marcel Proust
- Orlando de Virginia Woolf
- Six métamorphoses d'après Ovide, Benjamin Britten (1951)
<https://brahms.ircam.fr/works/work/7041/>
- Les boloss des belles lettres : IOLO Connais-toi toi-même tu sais
<https://www.forum-saint-etienne.com/livre/9782251445694-iolo-connaiss-toitoi-meme-tu-sais-quentin-leclerc-michel-pimpant/>
- Playlist musiques thématique Métamorphoses
<https://open.spotify.com/playlist/7ppxjUsJUP3iRPPe4DvmqR?si=eec9273b1b8d4cbd>

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Édition: Forme d'une lecture

Enseignant·e : Samuel Vermeil

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

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 :

(Suite du cours du même intitulé en DG2 semestre 4)

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.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Repères bibliographiques / références :

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

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 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Éditions numériques : histoire et archéologie

Enseignant·e : Gilles Rouffineau

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Graphisme techné

Enseignant·e : Quentin Juhel

Méthode d'enseignement :

Cours théorique, tables rondes et exposés.

Objectifs du cours :

Il s'agit d'étudier les formes, mais également étudier la construction des savoirs faire et des connaissances.

Interroger le rôle structurant des outils et des techniques sur le design graphique.

Observer comment le passage que de seuil de complexité technique, des modes de fonctionnement des outils, procédures technologiques influence le graphisme.

Contenu du cours :

De l'invention de l'ordinateur à la mise en place des outils numériques actuels. Nous étudierons les prémices de l'informatique, les innovations soutenues par les mouvements contre-culturels des années 60, la recherche et les mouvements de réappropriation des outils. En étudiant ces évolutions techniques qui façonnent notre société, nous étudierons comment le design y est intrinsèquement lié, a ou est influencé par ces innovations ».

Les cours théoriques, s'accompagnent de cours d'initiation à l'emploi d'outils alternatifs.

Modalités et critères de l'évaluation :

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

Repères bibliographiques / références :

Technique & design graphique, sous la direction de : Vivien Philizot et de Jérôme Saint-Loubert Bié, B42, Paris, 2020.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Graphic Design In Post-Digital Age, A survey of practices fuelled by creative coding, direction : Demian Conrad, Rob Van Lajsen, David Héritier, Onomatopée Press, HEAD Genève.

Anthony Masure, Design et humanités numériques, collection Esthétique des données, B42, Paris, 2020.

Camille Bosqué, Open design. Fabrication numérique et mouvement maker, collection Esthétique des données, B42, Paris, 2021.

Fred Turner, Aux sources de l'utopie numérique, De la contre-culture à la cyberculture, Stewart Brand, un homme d'influence, c&f éditions, Paris, 2012.

Dominique Cardon, Culture Numérique, collection les petites humanités, Sciences Po les presses, Paris, 2019.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Projet de diplôme: note d'intention

Enseignant·e : Gilles Rouffineau et Quentin Juhel

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Rédaction d'un premier état du projet de diplôme sous forme de note d'intention (1500 – 2000 signes environ) avec quelques repères bibliographiques et présentation de quelques images, esquisses ou premières maquettes graphiques. La synthèse critique des trois modules doit permettre d'initier le projet personnel du semestre 6. De définir les thèmes, les supports, les perspectives adoptées par l'étudiant autour d'une interrogation simple. Est alors menée une réflexion sur l'adéquation entre les intentions formulées dans le texte et l'orientation prise par les ébauches graphiques du projet. On cherchera à analyser les limites et la portée du propos, la pertinence de la question qui le porte et les moyens à mettre en oeuvre pour orienter la recherche à l'aide des sources documentaires, des intentions et des moyens de l'étudiant.

Contenu du cours :

Rendez-vous individuels, rédaction de cette note et séance de travail collectif.

Modalités et critères de l'évaluation :

Capacité à se projeter; capacité à formuler clairement et avec concision les prémisses d'un projet.

Repères bibliographiques / références :

Mudlarking: projet mobilité B.E.A.M

Enseignant·e : Melanie KENYON

Méthode d'enseignement :

Cours et Rvs. 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 d'un artist's/designer's statement 400 mots bilingue anglais-français + une autre langue

Objectifs du cours :

Le dossier 'BEAM' >>>> Backgrounds Encounters Announcements Momentum
= en anglais 'faisceau de lumière' et 'poutre' - ces deux images démontrent clairement à quoi sert ce dossier.

Contenu du cours :

4 éléments: CV, Personal/Artist Statement, Portfolio, Cover Letters (lettres de motivation). Il se destine donc à être utilisé dans une grande variété de situations pendant et après les études: demande de nouvelles écoles, stages, de résidences, participation à des appels à projets etc. aussi bien qu'un éventuel projet de mobilité.

La préparation de ce dossier bilingue est un élément important, constitutif du cursus, qui va de paire avec l'évolution constante du travail de l'étudiant·e, pour qu'elle/il puisse communiquer clairement sur sa personne, ses projets et ambitions.

Il faut bien en garder toutes les versions pour pouvoir y puiser selon les besoins.

Il est voué à ne pas être figé et servira comme un socle bien structuré, fluide et clair, à étoffer et à peaufiner au cours du temps parce que:

a) il demande de travailler les deux langues en continu et en parallèle, créant des allers-retours constants entre elles qui permettent des découvertes de sens et de rythme, ainsi elles se font miroir en quelque sorte, ce qu'elles ont fait depuis des centaines d'années déjà.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

b) On découvre par exemple que souvent une certaine économie de mots en anglais peut parfois bénéficier l'expression à l'écrit et à l'oral en français, utile pour clarifier et condenser des présentations et entretiens divers y compris les passages de diplômes.

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

UE 3 : Recherches et expérimentations personnelles

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Module 1

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 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Module 2

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 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

Module 3 / ARC

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 5 option DESIGN (3e année)
2022/2023

UE 4 : Bilan

Suivis individuels

Méthode d'enseignement :

Les cours et les entretiens individuels permettent l'élaboration progressive des champs de recherche envisagés. Deux rendez-vous, au moins, par enseignant, plus les journées bilans collectifs de décembre et individuels de février sont requis pour l'obtention

Objectifs du cours :

Synthèse d'une première étape de travail faite de réflexion et d'échanges collectifs à partir des trois mini-projets de chaque étudiant. Construire, orienter et parvenir aux objectifs des différents cours et modules à l'aide de moyens de recherches variés et discutés avec l'équipe pédagogique à l'occasion de rendez-vous individuels jusqu'au terme du semestre.

Contenu du cours :

Construire et orienter l'élaboration du travail autour des trois mini-projets et des exercices proposés au semestre. 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.

Modalités et critères de l'évaluation :

Volonté de se confronter à la discussion et à la réflexion partagée avec les enseignants pour engager et élaborer les projets développés. Amorcer la prise de conscience réflexive caractérisant une méthode.

Suivis collectifs

Méthode d'enseignement :

Exposé des projets en cours, et participation critique aux autres présentations individuelles. Présence obligatoire sur les deux journées.

Objectifs du cours :

Exposer l'élaboration des recherches sur les trois modules et les productions engagées dans le contexte des cours. L'argumentation de la problématique, la pertinence des références convoquées et la mesure des moyens à engager sont les attendus de ces moments collectifs.

Contenu du cours :

Premier rendez- vous collectif, le bilan de décembre est le temps de fixer le contrat des trois propositions et leurs corollaires: thème, enjeux, inscription culturelle précise et les savoir-faire associés.

Modalités et critères de l'évaluation :

Exigence d'une présence continue; capacité à intervenir pour nourrir la réflexion collective; capacité à mettre en œuvre une méthodologie de projet à en faire la synthèse et à la présenter.