
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)
2023/2024

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

---

Edition & Typographie : Hyperlecture
Atelier pratique

Enseignant.e : Samuel Vermeil

Méthode d'enseignement :

Un projet est mené sur la durée du semestre, ponctué séances pratiques.
Cet atelier s'articule au cours théorique du même nom.

Objectifs du cours :

Constituer une base documentaire relative à un projet plastique, une bibliographie solide sur un sujet de recherche ; favoriser la lecture et la découverte de textes/d'auteurs ; Faire l'expérience des enjeux propres à un projet de publication dont les étudiant.e.s sont à la fois, designers graphique et « éditeurs ».

Contenu du cours :

Cet atelier s'articule à un ensemble d'apports théoriques autour de l'expérience de lecture en relation aux enjeux de design éditorial.

La notion d'hyperlecture renvoie à des pratiques dont nous faisons quotidiennement l'expérience: recherche en plein texte, suivis d'hyperliens, filtrage par mots clefs, fragmentation, ... et cet ensemble de pratiques correspond à un type de lecture non-linéaire très différent de la lecture concentrée et silencieuse décrite par Gerard Unger dans son ouvrage Pendant la lecture.

Dans les environnements numériques, l'hyperlecture s'est imposée comme une nécessité. Elle permet au lecteur de construire rapidement des paysages de domaines et sous-domaines de recherches associés ; elle lui présente un éventail de possibilités ; elle lui permet d'identifier les textes et passages les plus pertinents pour une requête donnée ; et elle l'autorise à juxtaposer facilement un grand nombre de livres et de textes différents (cf. Katherine Hayles).

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

L'objet de l'atelier sera de construire un recueil de textes, un « reader », contenant un ensemble de lectures réalisées/à venir, associées à un sujet, une thématique sur lequel vous travaillez ce semestre (Modules — à déterminer ensemble).

Dans la conception de la forme graphique de l'ouvrage, chacun de vous aura à réfléchir l'organisation et la structure du recueil (volume, ordre des textes, place des images, annexes, ...); les moyens de la conduite des lectures internes aux textes (hiérarchisation, composition, choix typo, ...) et ceux mis en œuvre pour la circulation entre les textes (notes, renvois, index, balises, ...). C'est à l'endroit des circulations rendues possibles entre les textes qu'est l'enjeu principal et la singularité de ce projet. Je vous propose d'être les designer.euses graphiques d'une «hyperlecture»: il ne s'agit pas de lire à fond chacun des textes rassemblés (même si on doit les connaître), il s'agit plutôt de trouver la forme concrète d'un ensemble de lectures plus rapides et transversales — telles qu'elles existent sur le web, telles qu'on les pratique dans nos usages des écrans.

Dans ces lectures, images et documents devront avoir une place. Une iconographie doit nourrir votre sujet, au service de la cohérence de l'ensemble ou, peut-être, de la distraction du lecteur.

Modalités et critères de l'évaluation :

Pertinence et qualité des propositions, cohérence et maîtrise des réalisations ; présence et engagement dans l'atelier.

Repères bibliographiques / références :

— Hayles, Nathalie K., Lire et penser en milieux numériques : Attention, récits, technogénèse. Trans. Christophe Degoutin. Grenoble : UGA Éditions, 2016.^[SEP] — Gerard Unger, Pendant la lecture, éd. B42, 2015.^[SEP] — Sara De Bondt and Fraser Muggeridge. The Form of the Book Book, Occasional Papers, 2009 — Ben Fry, The Preservation of Favoured Traces, 2009. Web. < <https://fathom.info/traces/> > — Charles Bigelow, « Lisibilité et typographie : les recherches durant la première moitié du XXe siècle » in Jacques André (dir.), Histoire de l'écriture typographique – Le XXe siècle Tome 1, de 1900 à 1950, éd. Peyrouseaux, Paris, 2017

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

- Robert Bringhurst, "Choisir et associer les caractères typographiques", in Azimuts n° 39, 2013, pp.
- Jost Hochuli, Le détail en typographie, Paris, éd. B42, 2010.
- Jost Hochuli, Comment faire un livre, éd. Agfa Compugraphic, 1989
- James Goggin, "The Gordon Matta-Clark Complex" in The form of the book book (Sara De Bondt & Fraser Muggeridge ed.), Occasional papers, 2009, pp. 23-31
- Derek Birdsall, Notes On Book Design, ed. Yale University Press, 2004
- Code typographique, à l'usage des auteurs et des traducteurs, éd. du Seuil, 1975

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

Showing up Biennale

Enseignant·e : Marie Gaspar

Méthode d'enseignement :

Cours en atelier, par classe entière

Objectifs du cours :

- Travailler sur des problématique de scénographie d'exposition dans le cadre d'un projet réel, avec comme pour tout projet, ses limitations budgétaires, techniques et temporelles.
- Apprendre à travailler de manière collective en vue d'une production commune.

Contenu du cours :

Ce cours s'inscrit dans la préparation de la biennale Exemplaires—Formes et pratiques de l'édition accueillie par l'ESAD Valence en avril 2024.

Il s'inscrit entre les deux interventions Pimp my Library, du designer Grégoire Romanet, autour des problématiques de scénographie d'exposition, dans la perspective de cet événement.

Modalités et critères de l'évaluation :

Noté par l'enseignante en fin de semestre en amont des deux jours d'évaluation.

Repères bibliographiques / références :

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

La main qui parle

Enseignant·e : Tom Henni

Méthode d'enseignement :

Expériences en groupe/discussions/rendez-vous individuels.

Objectifs du cours :

Lors des rendez vous individuels ayant pour but la présentation de l'avancement des recherches sur les modules, le dessin en direct sera le support d'expression privilégié pour accompagner la parole.

Contenu du cours :

Dans la suite logique du cours Pratiques du dessin de deuxième année, ce cours s'attache spécifiquement à l'utilisation du dessin spontané comme extension du langage oral, et comme outil d'échange lors de l'élaboration de projets en équipe ou face à un commanditaire. Sur un mode ludique, une série d'exercices à portée théâtrale ou performative sera proposée au début de chaque cours.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et participation active aux rendez-vous en commun, acquisitions techniques, cohérence et maîtrise des réalisations.

Repères bibliographiques / références :

– FLETCHER, Alan, The Art of Looking Sideways, New York, London, Phaidon Press, 2001

– KLEE, Paul, Cours du Bauhaus, Strasbourg, Éditions des musées de Strasbourg, 2004

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

Mesures au Clévos
Mesurer aux Clévos dans le cadre de la biennale Exemplaires

Enseignant·e : Lisa Bayle

Méthode d'enseignement :

Classe entière, en extérieur

Objectifs du cours :

Relever avec précisions des mesures, élaborer des plans en vue de la signalétique et de la scénographie d'une exposition.

Contenu du cours :

Relevés de mesures aux Clévos à Étoile-sur-Rhône, création de plans des espaces à l'échelle 1/10e, modélisation des espaces sur le logiciel 3D Blender.

Modalités et critères de l'évaluation :

Tutoriels logiciel d'animation Blender (2h/séance), rendez-vous de suivi et échanges individuels/groupes. Séquence de cours courte (2 séances eu premier semestre).

Repères bibliographiques / références :

Tutoriel "Bases de modélisation d'un espace 3D", disponible sur plateforme youtube

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

Code

Enseignant·e : Cédric Rossiñol-Brunet

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Intercation et non linéarité

Enseignant·e : Alexis Chazard

Méthode d'enseignement :

Cours en atelier par classe entière, cours historique et théorique (UE2), échanges d'idées horizontaux, cours pratique (UE1), programmation en contexte d'atelier

Objectifs du cours :

Acquérir les points de repère permettant de comprendre comment les modes de narration influent sur les histoires et sont eux-mêmes influencés par les systèmes techniques.

Contenu du cours :

La non-linéarité marque l'obsolescence des formes historiques de narration (roman, théâtre, conte...) et constitue une contemporanéité renouvelée du contact entre déposant·e (auteurice, designeuse, artiste) et recevant·e (lecteurice, spectateurice, interacteurice). La notion de non-linéarité est prise comme reflet dialectique des formes les plus communément rencontrées dans les artefacts culturels qui affirment pour principe de rechercher leur fin, saturant l'espace des récits possibles de figures comme le happy end ou l'exposition des personnages et du contexte en début de récit, etc. Nous verrons lors de ce cours comment, depuis le livre jusqu'aux sites web la création cherche de nouvelles formes, en faisant le pari de s'affranchir d'un récit trop linéaire

Modalités et critères de l'évaluation :

Assiduité, suivi, engagement dans la production du sujet, contrôle continu

Repères bibliographiques / références :

DUPIEUX Quentin, Réalité, film, 2012

DANIELEWSKI Mark Z., La maison des feuilles, roman, Denoël, 2002

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

MELLIER Fanette, Modular, principe graphique et installation, 2012

BUTOR Michel, Mobile, Gallimard, 1962

BOISSIER Jean-Louis :- Moments de Jean-Jacques Rousseau, CD-ROM, 2000

- Essais interactifs, CD-ROM, 2004

Typedesign

Enseignant·e : Adrien Vasquez

Méthode d'enseignement :

En atelier

Objectifs et contenu du cours :

Introduction au type design, sous la forme d'ateliers, (DG2 et 3), d'un cours (DG2) et de rendez-vous individuels (DG2, 3, 4 et 5). L'intention est d'appréhender les codes et les conventions qui délimitent la transmission visuelle du langage et donc des formes typographiques qui en découlent; leurs aspects matériels et culturels; et de s'initier aux techniques et méthodes qui en définissent l'articulation et la restitution (dessin à la main et à l'écran, apprentissage des logiciels).

Modalités et critères de l'évaluation :

Contrôle continu

Repères bibliographiques / références :

- Michael Bierut, '13 ways of looking at a typeface'
- John Downer, 'Call it what it is. Appelons-les par leur nom', Azimuts 43, ESADSE/Cité du design, 2016
- Brian Eno et Peter Schmidt, Oblique Strategies, 1975
- Adrian Frutiger, À bâtons rompus: ce qu'il faut savoir du caractère typographique, Atelier Perrousseaux, 2001
- Eric Gill, An essay on typography (2e édition), 1936
- Douglas R Hofstadter, 'Meta-Font, Metamathematics, and Metaphysics: Comments on Donald Knuth's "The Concept of a Meta-Font"', Visible Language, volume 16, issue 4, octobre 1982
- Thomas Huot-Marchand, 'Don Quichotte et les figures de l'auteur', La petite collection #1, 2023

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

- Riccardo Olocco et Michele Patanè, *Designing Type Revivals*, Lazy Dog Press, 2022
- Raymond Queneau, *Exercices de style*, Gallimard, 1947
- Gerard Unger, *Theory of type design*, nai010, 2018
- Michael Twyman, 'Typography without words', *Visible Language*, volume 15, issue 1, 1981
- Adrien Vasquez, 'Architectural Typefaces', 2020

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

Histoire, théorie des arts et langue étrangère

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

Culture du design

Enseignant·e : Tony Côme

Méthode d'enseignement :

Objectifs du cours :

Contenu du cours :

Modalités et critères de l'évaluation :

Repères bibliographiques / références :

Éditions numériques : histoire et archéologie

Enseignant·e : Gilles Rouffineau

Méthode d'enseignement :

Cours théoriques et façon « démo » en classe entière. Recherche documentaire et exposés.

Objectifs du cours :

Initier aux enjeux d'une archéologie des éditions numériques et sensibiliser les étudiants à la recherche.

Contenu du cours :

Faut-il tenir pour oublié l'ensemble des éditions numériques qui se sont développées au cours des années 90, en particulier hors ligne ? Alors que certains de ces titres off-line doivent être mis à jour, conservés ou restaurés, quelles méthodes de sauvegarde adopter ? Mais d'abord, lesquels choisir ? Comment identifier et consulter ces objets numériques obsolètes pour les rendre à nouveau consultables dans le paysage technologique actuel ? La recherche initiée à ce sujet dans le cadre de l'Unité de recherche « Il n'y a pas de savoirs sans transmission » est le contexte de ce cours.

La notion de collection qui consiste à réunir et protéger des ensembles d'artefacts culturels, sera particulièrement utile pour identifier les projets les plus cohérents. Qu'ils soient nés aux USA, en Allemagne ou en France, les titres de The Voyager Company, d'Artintact et Anarchive seront ainsi privilégiés...

Outre l'analyse de ces catalogues historiques, des titres isolés concernant la musique, les éditions jeunesse ou la création plastique et l'art contemporain seront présentés. Le cours présente ces objets d'éditions concernés sur un mode démo, en apportant des éléments du contexte de leur origine. Émulations et virtualisations, analyses, et valorisations seront commentées et partagées avec les étudiants. Le modèle de

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

l'archéologie du bâti sera présenté ainsi que divers projets de restitutions partielles en cours de réalisation.

Le web aussi fera l'objet de présentations, à partir de la question du Net art, browser art, software art, des littératures numériques et des sites de la biennale d'art contemporain de Lyon.

Modalités et critères de l'évaluation :

Participation active, implication dans un aspect du cours, rigueur de la documentation et de l'analyse.

Repères bibliographiques / références :

- BROWN, Geoffrey, « Developing Virtual CD-ROM Collections : The Voyager Company Publications », International Journal of Digital Curating. Vol. 7, N° 2, 2012.
- KAY, Alan. « A Computer for Children of All Ages ». Palo Alto : Xerox PARC, 1972.
- LARTIGAUD, David, [dir.], ART++, Orléans : HYX,
- LESSARD, Bruno, The Art of Subtraction, Digital Adaptation and the Objet Image, University of Toronto Press, 2017.
- ROUFFINEAU, Gilles. Éditions off-line, Projet critique de publications numériques. Paris-Valence: B42 & ESAD •G•V, 2018.
- SINATRA Michael E. et VITALI-ROSATI Marcello (dir.). Pratiques de l'édition numérique, Montréal : 2014.
- SPIEGELMAN, Art. Metamaus. Paris : Flammarion, 2011.– SPIEG
- TRELEANI, Matteo. Qu'est-ce que le patrimoine numérique ?, Lormont : Le bord de l'eau, 2017

CD-ROMS :

- BESSON, Dominique. Les Musicographies. Ville d'Échirolles : Les 38e Rugissants, INA-GRM, 1995.
- BIRGÉ, Jean-Jacques, DURIEU Frédéric, LEFÈVRE, Murielle. Alphabet. D'après le livre de Kvta PAKOVSKA. Paris : Dada Media, Tokyo : NHK, 1999.

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

- BRIER, Steve, BROWN, Josh, ROSENZWEIG, Roy. Who Built America ?. The Voyager Company, 1993 – 1994.
- DIXON, Catherine, KINDLE, Eric. Typeform Dialogues, (1994-2001), User's Manual. Hyphen Press, 2012 & 2018.
- FURUKAWA, Kiyoshi, FUJIHATA, Masaki, MÜNCH, Wolfgang. Small Fish. Karlsruhe : ZKM, digital arts, 2000.
- Small Fish, app. iPhone, 2011.
- MAEDA, John. Reactive Books 1994 – 1999. Tokyo : Digitalogue.
<http://www.maedastudio.com/2004/rbooks2k/index.php>
- SPIEGELMAN, Art. The Complete Maus, The Voyager Company, 1994.

Web

Biennales de Lyon :

<https://www.labiennaledelyon.com/la-biennale-de-lyon/archives/archives-de-la-biennale-d-art-contemporain>

Electronic Literature Organization :

<https://eliterature.org/>

Run-Me depository

<http://runme.org/>

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

Edition & Typographie : Hyperlecture
Atelier critique

Enseignant·e : Samuel Vermeil

Méthode d'enseignement :

Cours théoriques, lectures et échanges avec les étudiants.
Ce cours s'articule à l'atelier pratique du même nom.

Objectifs du cours :

Comprendre les liens historiques entre nos pratiques de lecture, l'histoire du livre, de la typographie d'une part et les possibilités offertes par les outils contemporains, les nouveaux usages et leurs implications dans la conception-réalisation de projet éditoriaux d'autre part.

Constituer une base documentaire relative à un projet plastique, une bibliographie solide sur un sujet de recherche ; favoriser la lecture et la découverte de textes/d'auteurs.

Contenu du cours :

Cet atelier s'articule à un ensemble d'apports théoriques autour de l'expérience de lecture en relation aux enjeux de design éditorial.

On associe, non sans raison, la lecture au livre ; mais lire un livre correspond à un type de lecture bien particulier. Silencieuse, solitaire, concentrée, longue, elle suppose en général que je sois assis pour pouvoir m'abstraire de mon corps dont je n'ai que faire ici. Assis dans un fauteuil ou sur une chaise, je me penche sur le texte pour concentrer mon attention ... « Le silence se fait dès qu'un texte nous passionne. Le lecteur se tourne vers lui-même et s'abandonne à la lecture. D'acte conscient celle-ci devient une activité inconsciente [...]. La naissance du silence s'accompagne d'un autre phénomène prodigieux: non seulement l'environnement semble s'estomper, mais aussi l'objet sur lequel notre attention s'était tout d'abord concentrée. Les caractères d'imprimerie se

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

fondent dans nos pensées comme un comprimé effervescent dans un verre d'eau. Tout ces signes noirs disparaissent de la scène, se transforment en un rien de temps pour nous revenir sous forme d'idées, d'images, mais aussi de voix et de sons. » [Gerard Unger, Pendant la lecture, éd. 42, p.50] Mais ces pratiques de lectures évoluent avec les moyens de publication et de diffusion des textes.

Les « hyperlectures » sont des « lectures dirigées par le lecteur sur écran et assistée par ordinateur », elles sont pratiquées par les chercheurs en sciences humaines ou en littérature, par ex. à travers la recherche d'occurrences lexicales ou de notions, destinées à faire apparaître des significations difficiles à percevoir dans une lecture normale.

La notion d'hyperlecture renvoie à des pratiques dont nous faisons quotidiennement l'expérience: recherche en plein texte, suivis d'hyperliens, filtrage par mots clefs, fragmentation, ... et cet ensemble de pratiques correspond à un type de lecture non-linéaire très différent de la lecture concentrée et silencieuse décrite par Gerard Unger dans son ouvrage Pendant la lecture.

Dans les environnements numériques, l'hyperlecture s'est imposée comme une nécessité. Elle permet au lecteur de construire rapidement des paysages de domaines et sous-domaines de recherches associés ; elle lui présente un éventail de possibilités ; elle lui permet d'identifier les textes et passages les plus pertinents pour une requête donnée ; et elle l'autorise à juxtaposer facilement un grand nombre de livres et de textes différents (cf. Katherine Hayles).

Il s'agira pour nous d'articuler ces notions parfois complexes, mais relevant pourtant de pratiques familières, avec l'histoire des formes éditoriales, leurs usages, leurs canons, et d'en explorer les potentialités nouvelles.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présences, implication et participation au cours. Investissement dans les lectures proposées.

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

Repères bibliographiques / références :

- Hayles, Nathalie K., Lire et penser en milieux numériques : Attention, récits, technogénèse. Trans. Christophe Degoutin. Grenoble : UGA Éditions, 2016.
- Gerard Unger, Pendant la lecture, éd. B42, 2015.
- Nina Catach "Retour aux sources", in Traverse n°43, Le Génie de la ponctuation, éd. CCI/Centre George Pompidou, Paris, février 1988, pp. 35–36
- Vilém Flusser, "Texter", Azimuts n°36, 2011, pp. 157–164
- Wolfgang Iser, L'Appel du texte, éd. Allia, Paris, 2012
- Gérard Genette, Seuils, Collection poétique, Editions du Seuil, 1987
- Henri Miller, Lire au cabinets (1952), éd. Folio Gallimard, 2007
- Sara De Bondt and Fraser Muggeridge. The Form of the Book Book, Occasional Papers, 2009

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

Projet de diplôme: note d'intention

Enseignant·e : Gilles Rouffineau

Méthode d'enseignement :

Synthèse écrite des analyses personnelles, suivis individuels, bilans collectifs. Premier dépôt avec proposition de mise en page le 12 mai, retours aux crédits les 18/19 mai. Envois postaux le mardi 8 juin.

Objectifs du cours :

Analyser les enjeux du projet de DNA par la mise en contexte.

Contenu du cours :

La mise en œuvre du projet de diplôme est l'occasion d'affiner et de mieux identifier le rôle de l'entour du projet, de mesurer les effets de son insertion. Mais comment analyser les enjeux liés au contexte dans lequel pourrait s'inscrire la proposition théorique et plastique de l'étudiant alors qu'elle reste en grande partie inachevée et fictionnelle ? Comment anticiper l'emprise possible du contexte humain et économique, historique, technique et esthétique ?

Si la proposition reste pour une large part spéculative et en devenir, la prise en compte du contexte suppose une volonté documentaire autonome, nourrie des conseils et avis critiques des enseignants lors des rendez-vous de travail, (au moins 2 avec les enseignants du semestre) ainsi qu'à ceux des étudiants, en particulier lors des bilans collectifs. Ensemble, nous formons déjà un contexte propre à l'étude qui interroge une inscription culturelle dans son histoire, ses potentiels et son économie. Mais au-delà, l'étudiant doit aussi envisager l'apport, souhaitable pour son projet, de la rencontre avec des acteurs de la vie sociale hors du milieu d'étude qui le voit naître.

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

L'identification de sources documentaires, textes et images, la lecture, voire les traductions éventuelles, participent aussi à nourrir l'aspect historique et culturel de cette démarche de création réflexive et critique.

Ce travail permet de rédiger une note de synthèse, critique, narrative ou argumentative qui sera envoyée aux membres du jury de DNA. Cette contribution illustrée de quelques pages (entre 3 000 et 5 000 signes, bibliographie et espaces compris), reprend, prolonge et complète la première « Note d'intention », code 5.D.2-3, rédigée au semestre précédent.

Modalités et critères de l'évaluation :

Présence et engagement ; exigence de l'investissement dans la réflexion et la documentation ; ouverture dans le processus la recherche.

Repères bibliographiques / références :

- FLUSSER, Vilém. Le geste de chercher, « Les gestes ». Paris-Cergy : Ed. Hors Commerce - D'ARTS éd., 1999.
- RANCIERE, Jacques. Le partage du sensible. Esthétique et politique. Paris : La Fabrique éditions, 2000.
- STAROBINSKI, Jean. La relation critique. Paris : Gallimard, 1970/2001.
- HUYGHE Pierre-Damien, Contre-temps : de la recherche et de ses enjeux. Arts, architecture, design. Paris, B-42, 2017

B.E.A.M.

Enseignant·e : Mélanie KENYON.

Méthode d'enseignement :

Cours en groupe entier et RV individuel. Tous les documents et emails d'information sur le contenu et les cours sont rédigés en anglais.

La préparation de ce dossier bilingue est un élément central, constitutif du cursus, qui va de paire avec l'évolution constante du travail, pour communiquer clairement sur la personne, les projets et ambitions.

Ce dossier se destine donc à être utilisé dans une grande variété de situations pendant et après les études: demande de nouvelles écoles, stages, de résidences, participation à des appels à projets etc aussi bien qu'un éventuel projet de mobilité.

Il faut bien en garder toutes les versions pour pouvoir puiser dedans au besoin.

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

a) Il demande de travailler les deux langues en continu et en parallèle, créant des allers-retours constants entre elles qui permettent des découvertes de sens et de rythme, elles se font miroir en quelque sorte.

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

Objectifs du cours :

'BEAM' = 'faisceau de lumière' et 'poutre' >>>> Backgrounds Encounters

Announcements Momentum

Elaboration d'un dossier très complet pour articuler les projets et les aspirations de l'étudiant·e en termes de mobilité internationale, stages, entretiens etc en un ensemble cohérent et fluide.

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

4 éléments: CV, Personal/Artist Statement, Portfolio, Cover Letters (lettres de motivation).

Poursuite et utilisation des éléments déjà étudié en 2eme année.

Contenu du cours :

Contrôle continu, rendus périodique et en fin de semestre.

Points qui seront évalués :

Assiduité

Prise d'initiative et indépendance dans la méthode de recherche

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

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

Repères bibliographiques / références :

Ressources à la bibliothèque et sur internet selon les sujets abordés par l'étudiant.e.

Documents d'ancien.ne.s étudian.e.s archives bibliothèque

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

Anglais professionnel

Enseignant·e : Isabella OULTON

Méthode d'enseignement :

Travail en groupe et individuel

Objectifs du cours :

Travailler sur un ensemble d'éléments qui nécessitent une attention particulière à chaque étudiant.e,

Contenu du cours :

Artist's statement (la suite du travail fait en amont en 2^eème année sur la présentation du travail et visites d'atelier)

Constitution d'un dossier (également la mise en place « en vrai » suite du travail fait en « théorie » en 2^eème année)

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)
2023/2024

UE 3 : Recherches et expérimentations personnelles

École Supérieure d'Art et Design

•Grenoble

•Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

Module ou ARC

Voir catalogue des ARC

École Supérieure d'Art et Design

●Grenoble

●Valence

Catalogue de cours Semestre 5 option DESIGN (3e année)
2023/2024

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.