

Catalogue de cours

Ecole supérieure d'art et design de Saint-Etienne

2024-2025

Années 4 et 5

Les années 4 et 5 forment la phase projet – second cycle. Elles mènent à la présentation du Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP).

L'Esadse propose deux options (art et design), avec deux particularités uniques en France : une mention transdisciplinaire et la possibilité pour tous les étudiants en design de suivre leur 5e année en alternance. Pour toutes les options et mentions, la 4e année est caractérisée par un stage et/ou une expérience à l'étranger.

Options art ou design mention AC-DC

Arts Contemporains Designs Contemporains

Les pratiques d'artistes et de designers se croisent et se nourrissent.
L'espace s'éprouve : territoire, paysage, architecture, scène, objet, texte, son.

Ces postulats fondent la pédagogie de la mention ACDC_espaces : inviter l'étudiant-e en art et en design à expérimenter et qualifier sa pratique singulière de l'espace en la frottant à d'autres champs disciplinaires.

À l'image de la diversité des sujets de mémoire, de la richesse des propositions plastiques des DNSEP - qui révèlent autant de manières de comprendre, penser et pratiquer l'espace - la mention ACDC_espaces cultive le croisement, la conversation, le collectif comme matrice pédagogique et accompagne la création contemporaine des futur-e-s artistes et designers dans ce tout ce qu'elle a de mouvant : une multitude de corps, d'attitudes et de formes artistiques et sociales.

CURSUS ART ET DESIGN

Répartition des crédits semestres 7, 8, 9 et 10

Mention AC_DC

Liste de cours – 4 ^{ème} année options art et design	ECTS S7	ECTS S8
UE Initiation à la recherche - suivi de mémoire, philosophie, histoire des arts		
Méthodologie de la recherche	8	-
Histoire du design		-
En-jeux contemporains		-
Séminaire de méthodologie et d'initiation à la recherche : 1 laboratoire au choix <ul style="list-style-type: none"> ✓ Images_récits_documents (IRD) ✓ Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM) ✓ Random(Lab) ✓ Space Telling ✓ Lab Objet 		-
Suivi et présentation intermédiaire du mémoire		-
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	-
UE Projet plastique : prospective, méthodologie, production		
Café électrique	19	-
Workshops 1, 2, 3, 4 et 5		-
Midi !		-
Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels		-
Présentation critique et formelle, qualité plastiques (bilan semestriel)		-
Approche professionnelle	1	-
UE Langue étrangère		
Anglais ou Français langue étrangère	1	-
UE Stage long ou mobilité en école partenaire		
Stage long	-	30
Mobilité en école partenaire	-	30
Récapitulatifs des crédits Ects		
UE Initiation à la recherche, suivi de mémoire, philosophie, histoire des arts	9	-
UE Projet plastique : prospective, méthodologie, production	20	-
UE Langue étrangère	1	-
UE Stage long ou mobilité en école partenaire	-	30
Total	30	30

Crédit Ects

Un crédit Ects valide 25h à 30h de travail (cours, stage, atelier, etc).

La charge de travail à l'Esadse prévoit en plus du temps de travail en cours et atelier, environ 30% de temps de travail personnel (8h à 10h de travail personnel).

1 Ects = 25h-30h de présentiel + 8h-10h de travail personnel

CURSUS ART ET DESIGN

Répartition des crédits semestres 7, 8, 9 et 10

Mention AC_DC

Liste de cours – 5 ^{ème} année options art et design	ECTS S9	ECTS S10
UE Méthodologie de la recherche (dont suivi du mémoire)		
Méthodologie de la recherche	6	-
Suivi de projets individuels – référence du design		-
Culture des idées		-
Séminaire de méthodologie et d'initiation à la recherche : 1 laboratoire au choix ✓ Images_récits_documents (IRD) ✓ Laboratoire d'expérimentations des modernités (LEM) ✓ Random(Lab) ✓ Space Telling ✓ - Lab Objet	11	-
Suivi de mémoire – atelier conception graphique mémoire		-
Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine	1	-
Anglais ou Français langue étrangère	1	
Approche professionnelle	1	
UE Mise en forme du projet personnel		
Workshop accélérateur de particules	10	-
Café électrique		-
Suivi de projets plastiques		-
Semaine intensive (workshop)		-
Présentation critique et formelle, qualité plastiques (bilan semestriel)		-
UE Epreuves du diplôme		
Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) - mémoire	-	5
Diplôme national supérieur d'expression plastique (DNSEP) – TP	-	25
Récapitulatifs des crédits Ects	S9	S10
UE Initiation à la recherche, suivi de mémoire, philosophie, histoire des arts	8	-
UE Projet plastique : prospective, méthodologie, production	19	-
UE Epreuves du diplôme	-	30
Total	30	30

Crédit Ects

Un crédit Ects valide 25h à 30h de travail (cours, stage, atelier, etc).

La charge de travail à l'Esadse prévoit en plus du temps de travail en cours et atelier, environ 30% de temps de travail personnel (8h à 10h de travail personnel).

1 Ects = 25h-30h de présentiel + 8h-10h de travail personnel

Suivi de mémoire-présentation intermédiaire du mémoire (bilan semestriel)

Emmanuelle Becquemin, Denis Coueignoux, Rodolphe Dogniaux, Karim Ghaddab, Laurent Gregori, David-olivier Lartigaud, Stephane Le Mercier, Michel Lepetitdidier, Sophie Lvoff, Christophe Marx, Adélie LACOMBE, Jeremie Nuel, Jean-claude Paillasson, Emilie Perotto, Anouk Schoellkopf, Camille CORLIEU-MAEZAKI, Laurence MAUDERLI, Grégory GRANADOS, Damien Bais, Frédéric BEUVRY, Ernesto OROZA

Objectifs

Le mémoire représente un élément crucial du diplôme. Durant le Master, l'étudiant se concentre sur la réalisation d'une recherche visant à élucider une question, à explorer une facette du design, ou à établir des connexions entre diverses disciplines. Il est accompagné par un directeur de mémoire, choisi à la fin du premier semestre de la quatrième année. Le mémoire constitue pour l'étudiant un temps de réflexion sur sa pratique et ses intérêts, lui permettant de se positionner dans son travail, à la fois sur le plan personnel et professionnel.

- Permettre à l'étudiant de clarifier la problématique de son mémoire de 5ème année (DNSEP).
- Garantir l'adéquation entre les intentions du projet et la qualité des recherches qui en découlent.
- Acquérir une méthodologie de travail pour permettre les phases de recherches liées à l'écriture du mémoire.

Charge de travail

Semestre 7 : 150 heures Semestre 9 : 150 heures

Modalité d'évaluation

Contrôle continu et bilans réguliers du travail par l'enseignant référent.

Mémoire

- Précision dans la définition des problématiques
- Originalité et singularité de l'approche
- Qualité de la documentation, appropriation et utilisation des références
- Capacité à énoncer un point de vue personnel
- Prigression de l'argument
- Qualité rédactionnelles
- Qualités graphiques mémoire

Soutenance

- Clarté de l'exposé et qualités de synthèse
- Capacité à adopter une position critique à l'égard du travail de recherche
- Qualités d'écoute et prise en considération des remarques et questions du jury

Mode d'enseignement

L'ensemble de la recherche en cours doit être présentée par les étudiants aux enseignants sous forme de rendez-vous individuels, dans les conditions nécessaires à sa compréhension. Il doit être accompagné du carnet de recherche, ainsi que de tous les documents produits en marge du travail. L'étudiant exprime l'articulation entre les aspects théoriques de son mémoire et les aspects pratiques dans sa production plastique.

Contenus

Approche et définition de la nature même du projet personnel de l'étudiant ; mise en place d'une méthodologie de recherche adaptée à sa pratique ; contractualisation des territoires et modes de développement du travail de recherches ; vérification des acquis théoriques et plastiques dans la problématique annoncée ; orientation du développement de projet.

Les formes du mémoire

Le mémoire du master en design d'objet peut revêtir diverses formes, choisies, élaborées et adaptées à la question posée ainsi qu'au parcours personnel de chaque étudiant. Depuis la forme traditionnelle universitaire, en passant par le récit, les cartographies, les schémas, les photographies, les plans, le film, le son, le manuel, l'almanach, l'album, les élèves sont en charge de la forme et du fond de leur mémoire dans son ensemble. Ils doivent faire des choix, trouver des solutions adaptées à leurs besoins et compétences, tout en respectant le délai imparti. Le mémoire de fin d'études, bien que distinct par sa nature, peut être abordé avec la même philosophie qu'un projet de design, comme un moment de réflexion sur la pratique et une opportunité d'affirmer sa position personnelle et professionnelle.

Le directeur de mémoire

Le directeur de mémoire doit aider l'étudiant à définir avec précision le sujet de départ, le soutenir dans ses recherches et surtout dans les décisions à chaque étape du processus. Il sera un support aussi bien pour le contenu que pour la forme. Il veillera également à ce que les aspirations de l'étudiant soient en adéquation avec le temps alloué. En cas de difficultés spécifiques, la présence du directeur de mémoire sera requise.

Soutenance de mémoire

Deux membres lors du jury.
20 mn de soutenance
7mn de présentation du candidat,
6mn de retour du jury,
7mn de dialogue.

Quelques conseils :

- Pour trouver votre sujet et votre directeur de mémoire, prenez le temps de rencontrer et de discuter avec d'ensemble des professeurs de l'esadse.
- Pensez à rencontrer dès le début du mémoire les graphistes pour élaborer la stratégie éditoriale du mémoire.
- Votre directeur de mémoire n'est pas forcément un professeur du master de design-d'objet.

Méthodologie d'initiation à la recherche

Camille CORLIEU-MAEZAKI , Laurence MAUDERLI

Objectifs

Ce cours, **Introduction au mémoire et méthodologie de la recherche**, permet à l'étudiant.e d'approfondir sa connaissance des bases méthodologiques nécessaires à la réalisation d'un mémoire. Il aborde de manière ouverte et concertée les questions de méthodologie générale qui regardent les étudiant.e-s de 4e et de 5e année. Outre l'ancrage des bases méthodologiques, ces rencontres hebdomadaires sont une initiation à la recherche théorique en design et servent à structurer la réflexion dans son avancée. Le cours aide l'étudiant.e à circonscrire un thème et l'orienter, sous la guidance d'un directeur de mémoire, afin de travailler à l'élaboration d'une problématique et classer, hiérarchiser, structurer son corpus de recherche. Cette étape, qui s'étend sur plusieurs mois, comprend la constitution d'éléments comme la bibliographie, l'iconographie, la table des matières, l'index, la table des illustrations, etc. Ces bases méthodologiques étant données, il est ensuite à la fois du ressort de l'étudiant.e et du/de la directeur/trice de mémoire de s'assurer de leur mise en œuvre.

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : 25 heures

Modalité d'évaluation

Les crédits de ce séminaire sont attribués comme suit : assiduité, évaluation des travaux demandés régulièrement en cours, participation et pertinence dans les échanges, forme et qualité des présentations demandées.

Mode d'enseignement

Conférences, discussions-critiques, analyses, rédactions, présentations par les étudiant.e.s., Attendus : exercices et sujets proposés sous formes d'expérimentations écrites et visuelles, de textes, d'exposés, de recherches iconographiques etc.

Contenus

Le mémoire est un volet essentiel dans le parcours menant au DNSEP grade master. Il est aussi une réelle opportunité pour l'étudiant.e de mener une réflexion approfondie sur un thème de son choix qui, idéalement, s'articule avec sa pratique tout en l'augmentant d'un point de vue théorique. Le travail du mémoire consiste en plusieurs étapes méthodologiques menant au parachèvement d'un ouvrage pensé, conçu et écrit par l'étudiant.e.

Ainsi est-il le résultat d'une proposition, d'une interrogation voire d'une affirmation entrant dans une démonstration, un développement à travers lesquels l'étudiant.e tire des conclusions. Il est un document venant clarifier, renforcer, énoncer le positionnement de l'étudiant.e ainsi que de sa discipline : le design dans ses multiples applications contemporaines. Sa forme comme son écriture peuvent être multiples : ouvrage imprimé, relié, support multimédia... et narration, recherche scientifique, enquête ethno-anthropologique, sociologique, entretiens... Ainsi, la forme du mémoire comme le projet d'écriture constituent-ils deux entités qui se fécondent l'une/l'autre favorisant un travail singulier, pertinent et actuel permettant à l'étudiant de faire en sorte que la « petite histoire » se connecte à celle, plus grande, de sa discipline.

Histoire du design

Laurence MAUDERLI

Objectifs

Explorer la portée du design, notamment, dans sa définition d'une pratique de la modernité, de la postmodernité et de la société contemporaine. Permettre d'avoir un regard critique face aux différentes pratiques du design. Contribuer à la structuration d'un positionnement personnel, affuté et lucide. Acquérir un bagage théorique approfondi et structurant. Contribuer à la structuration d'une réflexion sur le design et comprendre l'importance de l'histoire du design pour le design.

Charge de travail

Semestre 7 : 13 heures Semestre 9 : 13 heures

Modalité d'évaluation

Assiduité et rendus.

Mode d'enseignement

Les séances s'articulent avec la présentation et l'analyse de pratiques de designers, avec lecture analytique et critique de textes issus des sciences humaines et sociales.

Cours magistraux, recherches, lectures, analyses, présentations par les étudiant.e.s.

Contenus

ABCDesign : (une histoire de(s) design(s))

Aujourd'hui, dans les sociétés occidentales et digitalisées, l'omniprésence du design comme élément de la culture matérielle et digitale, est flagrante. Autant dire : *Design is everywhere*.

Cependant, le design semble partagé entre des extrêmes apparemment inconciliables. Mais qu'en est-il vraiment ?

D'une part, nous observons le design pensé de sorte à être pratiqué comme un moyen de production et d'expression contemporain plaçant, notamment, l'objet industriel et/ou numérique au cœur des enjeux économiques et esthétiques. D'autre part, nous observons le design pensé et pratiqué comme un outil critique et prospectif permettant de questionner, par exemple, la consommation de masse et des services, mais aussi comme un moyen de travailler en lien avec des problématiques sociales, politiques ou environnementales. In fine ce qu'il se joue avec le design fait écho à ce qu'il se joue dans nos sociétés.

Organisé tel un abécédaire, ce séminaire observe et analyse différentes pratiques de designers XIXe - XXIe. Il permet d'identifier des méthodes d'approches, des outils, des positionnements et des enjeux.

En-jeux contemporains

Camille CORLIEU-MAEZAKI

Objectifs

Ce cours est destiné à permettre à la fois à l'étudiant.e de s'initier à la recherche, de s'emparer d'éléments destinés à enrichir son mémoire et sa démarche plastique, et de poser un regard sur le monde et sa place en tant que créateur/créatrice.

Charge de travail

Semestre 2 : 25 heures Petites recherches à faire en trinôme et à présenter en classe.

Modalité d'évaluation

Assiduité, participation et pertinence dans les échanges, les recherches et les travaux attendus.

Mode d'enseignement

Présentations suivies de discussions-critiques, analyses, présentations par les étudiant.e.s.

Le cours se veut un laboratoire de réflexion où la place sera accordée aux échanges, aux questionnements et au débat, et dans lequel chacun.e sera amené.e à nourrir les thèmes et les prospectives proposés au sein de groupes de travail.

Contenus

Le séminaire En-jeux contemporains se propose d'explorer les thèmes qui traversent notre époque, et ce semestre sera dédié à la notion de care, la question du genre et la place des femmes, l'intelligence artificielle et le transhumanisme,... Autant de domaines qui aujourd'hui renvoient l'humain à ce qui fait son humanité et lui font repenser sa relation au monde.

Des références en anthropologie, philosophie, sociologie, sciences, économie, éducation, psychologie, design, art et littérature seront convoquées dans un esprit de décloisonnement des disciplines pour favoriser une mise en perspective qui ouvre de nouveaux horizons et réactualise notre vision d'un monde dont on rebat les cartes.

Jeter des ponts, rendre le passé contemporain et nous aider à construire le futur, ressaisir le présent à l'aune des défis qui se posent à nous et ainsi irriguer l'imaginaire pour pré(s)entir et proposer, à travers le design, de nouveaux usages.

Transversalité et questionnements seront les clés pour mieux comprendre ce qui se joue dans ce nouveau paysage, en saisir les contours, les aspérités et les éclats de lumière. Et pouvoir ainsi deviner, dessiner le hors-champ des possibles en jeu.

Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche : Images récits documents

Jean-claude Paillasson, Anouk Schoellkopf

Objectifs

Objectifs Préparer les étudiants à un travail d'équipe de recherche et les faire participer à des travaux de recherche, en fonction des projets de recherche en développement au sein du laboratoire IRD. Développer des formes éditoriales spécifiques aux pratiques de recherche. Organiser des journées d'études sur les projets de recherche.

Séminaire de méthodologie IRD: identifier des outils de graphisme, de récits dessinés en liaison avec la conception et l'écriture du mémoire.

Enseignant.e.s : Jean-Claude Paillasson, Anouk Schoellkopf, Marie-Caroline Terenne

Charge de travail

Charge de travail : semestre 7 - 30h / semestre 9 - 40 à 60h selon la programmation

Modalité d'évaluation

Évaluations Les étudiants prennent en charge l'organisation d'une séance du séminaire où ils présentent la structuration de leur recherche. La constitution d'une documentation des recherches : élaboration de Mini Brut, rédaction de textes formulant les lignes de recherche, etc.

Mode d'enseignement

Intervention thématisée sur des problématiques et des pratiques d'images. Les séances de travail sont consacrées aux pratiques individuelles de la recherche au sein du laboratoire et ont pour but de développer l'autonomie des étudiants chercheurs et leur permettre de construire le style spécifique de leurs pratiques de recherche.

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Contenus

Le Laboratoire Images - Récits - Documents est un des espaces spécifiques de recherche dans l'école, sa démarche d'enseignement et de recherche se fonde sur :

- une pratique d'écriture-image qui passe par une réévaluation de la notion de texte ;
- une pratique d'investigation du réel par la mise en place de réseaux d'images qui interrogent les systèmes d'organisation des représentations : la collection, l'anthologie, les réseaux numériques d'image...;
- une pratique documentaire : degré et statut des images pour déterminer des formes du réel ;
- une interrogation sur la pensée visuelle : cartographie et connaissance, visualisation par les techniques d'imagerie. Des pratiques d'enquête et de documentation sur le terrain (études d'archives, prélèvements d'images, etc).

Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche : Laboratoire d'expérimentations des modernités

Karim Ghaddab

Objectifs

Le séminaire n'est pas un cours magistral ; il vise à encourager et encadrer l'exploration : mener une recherche, tant théorique que plastique, qui, pour chaque étudiant, s'inscrit à la fois dans son travail personnel et dans le cadre de la ligne de recherche du laboratoire.

La dimension expérimentale est essentielle en ce sens qu'il ne s'agit pas seulement d'acquisition de connaissances académiques et théoriques, mais véritablement de mettre à l'épreuve toutes les modalités de développement et d'existence d'une oeuvre d'art.

Charge de travail

2h hebdomadaires + travail personnel.

Modalité d'évaluation

Contrôle continu. Sont évalués l'implication, la curiosité et l'esprit d'initiative.

Mode d'enseignement

Cette recherche se fait selon des moyens divers : études de textes, analyses d'oeuvres, visites de lieux divers (expositions, ateliers, d'expérimentations formelles, d'initiations techniques), rencontres d'artistes, mises en espace, discussions-débats, etc.

Contenus

La modernité est notre héritage, mais un héritage multiple et diffracté. La création contemporaine requiert une relecture non pas de *cette* mais de *ces* modernités afin de saisir les circulations, comme héritages ou résurgences, mais aussi comme renversements de la marge au centre ou du refoulé à l'exprimé. En s'appuyant sur ses divers avatars, il s'agit de voir quels sont les permanences, résiliences, continuités, ruptures et transformations qui forment notre contemporanéité.

Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche : Random Lab

David-olivier Lartigaud

Objectifs

Le Random(Lab) s'appuie sur la pratique du projet numérique comme fondement de la recherche. L'hypothèse de travail à l'origine de chaque recherche engagée est donc examinée via un ou plusieurs projets qui la questionnent et la mettent à l'épreuve sous des formes créatives multiples.

Divers sujets sont étudiés au Random(lab) selon la méthode suivante : un travail de documentation préalable suivi d'une analyse des productions existantes ; un temps consacré à la compréhension des enjeux du domaine abordé et à la problématisation ; une période d'expérimentation et de confrontation à un maquettage technique ; la réalisation d'un prototype fonctionnel ou d'un « objet » abouti.

Cette progression méthodologique vise, au moins et à diverses échelles selon le temps accordé au sujet, l'obtention d'un résultat formel et/ou analytique concret. Le but de ces travaux n'est pas de comprendre ou de reproduire des procédés connus ou de s'arrêter à ceux-là mais d'aller au-delà, vers des zones expérimentales permettant de proposer, d'ouvrir, voire de redéfinir de nouveaux terrains de réflexion et d'expérimentation en art et design.

Dans le cadre du séminaire, les étudiant.e.s sont familiarisé.e.s avec cette méthode de travail et invité.e.s à participer aux activités du Random(Lab).

Charge de travail

Semestre 7 : 75 heures Semestre 9 : 75 heures

Modalité d'évaluation

Présentiel, implication dans le séminaire.

Mode d'enseignement

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : français

Compétences visées

- Connaître les enjeux de la recherche en création numérique ;
- Apprendre à positionner conceptuellement et esthétiquement un projet ;
- Apprendre à approfondir ses références et à structurer et construire une argumentation en vue de la rédaction du mémoire de master et par la suite, d'étayer sa pratique professionnelle ;
- Développer son regard critique sur les productions numériques.

Contenus

En s'inspirant d'une forme "magazine", les séances de séminaire s'articulent autour de diverses rubriques réinventées chaque année. Partant de l'actualité culturelle et des recherches initiées pour l'écriture du mémoire, le séminaire, sous forme de brefs exposés et de discussions, permet d'approfondir les questions liées à l'histoire et à la culture du numérique dans le champ de la création. A l'issue de chaque séance, une mise en ligne des éléments abordés est opérée via le site <https://reflux.media/>.

Certaines séances accueillent également le GLURN (Groupe de lecture de l'UR numérique), initié par Coby-Rae Crosbie, chercheuse au sein de l'UR numérique (<https://u-r-n.io/fr>).

Une participation à la programmation de conférences, de rencontres, séminaires et colloques dans le cadre du Random(lab) est aussi vivement encouragée.

Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche : Spacetelling

Emmanuelle Becquemin, Ernesto OROZA, Simone FEHLINGER

Objectifs

Enseignant.e.s : Emmanuelle Becquemin, Simone Fehlinger, Ernesto Oroza, Émilie Perotto
Doctorant.e.s et étudiant.e.s-chercheur.e.s associé.e.s : Alex Delbos-Gomez, Laura Ego, Charlotte Goffette, Lola Hen, Delphine Hyvriér.

En développant ses propres outils de recherche-crédation, les projets menés au sein de Spacetelling emploient les méthodologies des sciences humaines et sociales ainsi que les méthodologies de l'art et du design — alliant recherche théorique (littérature, étude de terrain, analyse critique) et recherche pratique (production de pièces plastiques expérimentales, documentation, écriture, production audiovisuelle et multimédia, performance, exposition, publication, événement). L'exposition et la publication sont des médiums privilégiés, tant comme outils de diffusion de la recherche, comme espaces d'expérimentation de la recherche, et comme mises en forme de la recherche.

Charge de travail

Charge de travail : semestres 7 et 9 - en fonction de la programmation du laboratoire

Modalité d'évaluation

Participation active aux projets.

Mode d'enseignement

Enseignement : théorique et pratique

Langue d'enseignement : Français

Modes d'enseignement : Enquête de terrain, expérimentation, exposition, séminaire.

Contenus

Nous ne vivons pas sans médiation avec nos environnements. Nous rendons notre monde habitable à travers la pratique de nos outils, nos images, nos objets, nos récits et nos gestes qui constituent nos espaces. Ceux-ci se définissent ainsi en tant d'agencement modélisant profondément nos corps, nos paysages, nos comportements, nos relations. En définissant nos espaces en tant qu'écologies de relations, le groupe de recherche *Spacetelling* étudie la performativité des artefacts (artistiques, industriels ou scientifiques), des récits (visuels et matériels) et des pratiques qui désignent nos réalités dans le contexte socio-économique post-industriel et la crise environnementale actuelle.

Au-delà de mettre en scène des corps — humains et non-humains — en tant qu' « acteur-réseau » complexe (Latour, Akrich, Callon), les projets de recherche-crédation menés au sein de Spacetelling cherchent à produire des espaces en tant que processus qui dépassent les dualismes modernes comme nature/culture ou réalité/fiction afin de repenser les relations hybrides entre le vivant et le non-vivant, le passé, le présent et le futur.

Projets

1. Techno-Disobedience & L'architecture de la nécessité / Ernesto Oroza La réparation comme rupture (2024-2025) Matérialité et Insularité (2023/2024)
2. Tactical Display / Ernesto Oroza
3. L'Objet comme événement / Emmanuelle Becquemin Cairns du Capitalocène (2023-2025)
4. NEW WEATHER TV (2019 - ongoing) / Simone Fehlinger, en collaboration avec Damien Baïs / Random(lab)) et Météo-France
5. SCULPTURE INDUSTRIELLE / Émilie Perotto III Communication (2022-...)

Séminaire de méthodologie d'initiation à la recherche : Lab Objet

Rodolphe Dogniaux, Elen GAVILLET

Objectifs

Le laboratoire Design objet est un lieu de recherche qui explore les dimensions de la conception des objets en pratiquant des raisonnements qui décalent notre intelligence et notre sensibilité. L'approche est objet-centré. Il explore des thématiques hors-pistes pour prospecter, les mutations sensorielles des objets et des matériaux, les impacts du signe et du narratif sur les formes, l'omniprésence des archétypes, le retrait des usages, l'existence dans des contextes inhospitaliers, les statuts de la production, les rapports de l'imagination au réel et l'impact des objets sur le savoir. Le laboratoire adopte une vision parallèle pour spéculer sur les possibilités de création et de transformation, en se concentrant sur les idées souvent ignorées ou marginalisées. Les designers et leur pratique sont au cœur du processus méthodologique. La recherche sur le design est une recherche par l'objet. Les projets constituent des espaces de réflexion et de production qui nourrissent le travail individuel, collectif de la recherche et des pratiques.

Charge de travail

Semestre 7 : 40 heures Semestre 9 : 40 heures

Modalité d'évaluation

Trois ateliers de recherche proposés ce semestre :

1 - Scénographie de l'exposition Art Design Recherche (AD•REC) 2025 :

Cet atelier porte sur la conception et la réalisation de la scénographie pour l'exposition et la conférence Art Design Recherche (AD•REC) 2025, intitulée "Faire, encore". Ces événements se tiendront à l'École supérieure d'art et design de Saint-Étienne (Esadse) et à la Cité du design, dans le cadre de la 13e édition de la Biennale Internationale Design Saint-Étienne, intitulée "Ressource(s) : présager demain".

2 - Contributions au numéro 61 de la revue Azimuts | Design Art Recherche :

Cet atelier invite à écrire et proposer des articles pour le prochain numéro de la revue Azimuts, coordonné par l'équipe de recherche Labo d'Objet de l'Esadse, en lien avec l'unité de recherche Design & Création, soutenue par la Direction générale de la création artistique du ministère de la Culture. Thème de réflexion : pourquoi continuer à produire des objets aujourd'hui ? Dans un contexte où l'objet, symbole de la création industrielle, est confronté à des défis sans précédent — coût écologique, encombrement des espaces, épuisement des ressources naturelles, pollution, enjeux éthiques liés aux conditions de travail et manipulation des désirs de consommation —, comment les designers peuvent-ils légitimer la production d'objets ?

3 - Conception d'une série d'objets de recherche critique pour l'espace Labo d'Objet dans l'exposition "Faire, encore"

Cet atelier porte sur la conceptualisation et la fabrication collaborative d'une série de crayons, conçus comme des objets critiques interrogeant la thématique de la 13e Biennale Internationale Design Saint-Étienne, intitulée "Ressource(s) :

Contenus

« En réduisant l'objet à des qualités essentielles, quasi-archétypales, le designer s'assure de sa capacité à communiquer, de manière directe et sans détours ce qu'il est. » Pierre Charpin, designer, France

Axe thématique #1 : Design de type et d'archétype
Concept transversal et équivoque, le type renvoie à la fois au genre, à la figure et à la forme, au motif, au standard, au modèle, mais aussi à la copie, à l'image, à l'abstraction idéale, au langage, au concept, à la catégorie. La recherche en design de type et d'archétype consiste alors à utiliser les formes et les symboles universels, les grands registres d'objets et les questions du standard industriel pour créer des objets types qui interrogent les valeurs et les aspirations de la société. Alors quels rôles et quelles fonctions le type joue-t-il en design d'objets ?

« LE DESIGNER EST UNE ÉPONGE, CERTES, MAIS UNE ÉPONGE COSMIQUE. » ETTORE SOTTASS

Axe thématique #2 : Design de la pureté et des milieux / les matériaux

Cet axe se concentre sur la recherche de pureté par une approche sensible en explorant les imaginaires des matières et des formes. L'expérimentation sensible de la matière de l'objet, impacte-t-il l'usage, le contexte et les statuts de la conception et de la production du design ?

"Le design, c'est l'art de planifier l'avenir." - Buckminster Fuller

"Le design est la première étape vers la transformation de l'avenir en réalité." - Victor Papanek

Axe thématique #3 : Design d'objet du futur

Le design d'objet du futur imagine et crée des objets qui s'intéressent à l'expérience subjective du monde en considérant les incertitudes et les incohérences du futur. Cette recherche explore l'avenir en matérialisant des scénarios fictionnels pour les mettre en débat. Elle reprend des étapes clés inspirées des méthodes de la prospective et de l'anticipation, telles que l'analyse de l'avenir, la simulation de scénarios, l'analyse du moment présent, l'identification de signaux faibles et naissants.

"L'objet technique peut même être beau par rapport à un objet plus vaste qui lui sert de fond, d'univers en quelque sorte. L'antenne du radar est belle quand elle est vue du pont du navire, surmontant la plus haute". Du mode d'existence des objets techniques (1958) de Gilbert Simondon

Axe thématique #4 : Design des objets mécaniques

La recherche en design de mouvements s'intéresse à l'analyse de la chaîne cinématique, cinétique et l'utilisation des objets en mobilité. Elle inclut l'étude des déplacements, transformations, articulations et ouvertures des objets, ainsi que leurs aspects ergonomiques, mécaniques et esthétiques. Elle étudie les technologies de mobilité

présager demain".

Les crayons, au-delà de leur fonction utilitaire, seront envisagés comme des supports réflexifs, symboliques et narratifs, explorant les enjeux liés à l'usage et à la préservation des ressources. Cette démarche collective mettra en avant des processus de création partagés, valorisant l'expérimentation et la réflexion critique.

ancienne et future et leur impact sur les usages, les formes et leur perception.

"Le projet doit se faire narratif, comme s'il était le "je" narrateur du roman. La narration de l'objet se coagule dans les choix formels, dans le caractère stylistique, dans l'identité structurelle, mais il est surtout en avant dans la surface, dans la couleur, dans la décoration." Alessandro Mendini

Axe #5 : Design sur-narratif

L'axe de recherche sur le design sur-narratif aborde la conception et la forme des objets par la narration, le récit et la thématisation. Il se concentre sur les pratiques de narration excessive à des fins formelles. Cette recherche intègre des structures narratives variées telles que l'hypertexte, le cinéma interactif et le récit non linéaire.

Cycle de conférences : culture générale, pensée contemporaine

Scolarité Sclarite

Objectifs

Offrir à tous les étudiant.e.s en art et en design la possibilité de découvrir et de rencontrer différents intervenants du champ de l'art et du design.

Mode d'enseignement

Les rencontres et conférences ont lieu dans l'auditorium de l'Esadse.

Charge de travail

Programme semestriel : 6 à 10 conférences

Modalité d'évaluation

Les conférences programmées dans chaque option sont obligatoires pour tous les étudiants.

Contenus

Journée d'étude de l'unité de recherche Design & Création de l'Esadse : Qui et que fabrique la fiction ?

Rencontre Alumni : Kiti Brytkova

Sarngsan Na Soontorn : dans le cadre de l'exposition Le design en voyage, Ceramic & Food Route.

Diplômé en architecture (Chiang Mai, Thaïlande) et en Création Industrielle (ENSCI – Les Ateliers), Sarngsan Na Soontorn créé son propre studio après plusieurs expériences dans des studios de design à Paris. Il y explore les liens entre différents éléments (cultures, milieux, nature et échelle de projets).

dach&zephir : Sé grenn diri ka fè sak diri - ce sont les grains de riz qui font les sacs de riz (dans le cadre de l'exposition simé grenn).

Diplômés de l'École des Arts Décoratifs de Paris avec les félicitations du jury, Florian Dach et Dimitri Zephir forment depuis 2016 le duo de designers dach&zephir. Les projets qu'ils mènent, mélanges de ferveur et de poésie, ont vocation à être des porte-paroles de biographies et histoires plurielles — avec leurs richesses et leurs interférences — célébrant l'urgente et nécessaire diversité du Monde. Une approche qui s'inscrit dans la pensée Tout-monde du poète martiniquais Edouard Glissant.

Colloque : l'IA dans la création.

Rencontre Aurélie Pétreil : la matérialité de l'objet photographique, échange avec Alexandre Quoi, responsable du département scientifique du MAMC de Saint-Etienne.

Lara Almarcegui : Gravats de construction, friches et droits miniers : à qui appartient le sol et ce qui se trouve en-dessous ?

Lara Almarcegui s'intéresse au tissu urbain et à ses mutations. Au cœur des villes, où le paysage est rationalisé à l'extrême, elle étudie les destructions, les friches, les lieux en transition, qui sont pour elle des espaces de liberté.

Tejo Remy et Emmanuel Louisgrand

Keiji Takeuchi

Emilie Perotto

projets semestriels ressources

Emmanuelle Becquemin, Emilie Perotto, Stephane Le Mercier, Ernesto OROZA

Objectifs

L'année 4 s'organise autour
- de cours théoriques
- d'un sujet de semestre
- de temps de workshops portés par l'équipe pédagogique
- de travail personnel

Le projet majeur du semestre sera celui porté par Lara Almarcegui, dans le cadre de la Biennale de Design 2025

**Friches et crassiers : qui possède le sol et ce qui se trouve en dessous ?
du 18 novembre au 29 novembre**

Enseignant.e.s : Equipe du Master sur invitation de Thomas Goumarre

Charge de travail

70 heures

Modalité d'évaluation

À la fin du workshop, un rendu est organisé
Présentation des travaux + accrochage

Un bilan de fin de semestre présentant tout le travail accompli dans le semestre

Mode d'enseignement

Temps collectifs d'échange
Sessions de travail collectives
RDV Individuels

Contenus

Un atelier sur l'étude de la relation entre les matériaux, l'environnement et le sol et les conséquences de leur extraction : il existe une relation entre la construction, la ville, l'appropriation des ressources et du sol sur lesquels les villes sont construites. Les crassiers naissent de la production de matériaux. Qu'advient-il du sol lorsque ces matériaux sont retirés ? Comment les lieux souffrent-ils et existent-ils après l'extraction ? L'énorme volume de matériaux déplacés par l'industrie minière n'est pas sans conséquences sur le sol.

L'atelier se concentrera sur l'étude du lieu en relation avec les matériaux, en entrant en conversation avec d'autres disciplines, comme les géosciences, dans le but de réfléchir à l'avenir des sites d'extraction laissés à l'abandon à Saint-Étienne. Une enquête sur les friches et terrils, résidus de l'extraction de matériaux. Chaque site sera analysé en se demandant qui est propriétaire du sol et de la matière qui s'y trouve, comment l'appropriation est déterminée et qui a le droit de l'extraire.

Café électrique

Stephane Le Mercier, Ernesto OROZA

Objectifs

Ajuster les écritures plastiques aux cultures savantes et populaires du moment (urbanisme, architecture, média, visual studies),-
Maîtriser les conditions matérielles (maquettes, dessins préparatoires, rapport temps/espace, partenariat technique, coût de fabrication, documentation photographique, exposition, stockage) nécessaires à l'élaboration d'une pratique.

Charge de travail

Semestres 7 et 9 : 25 heures

Modalité d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du semestre au vu de la participation et de la curiosité exprimée lors de ces présentations.

Mode d'enseignement

Langue d'enseignement : français.

Sessions collectives.

Contenus

Présentations de travaux achevés ou en cours réalisation. Les étudiants présents sont invités à prendre la parole. Curiosité et vivacité conseillées.

Workshop 1 à 5

Emmanuelle Becquemin, Stephane Le Mercier, Emilie Perotto, Ernesto OROZA

Objectifs

Workshop 1 : La Véranda

du 5 au 9 octobre 2024

Enseignants : Stéphane Lemerrier, Ernesto Oroza, Laurent Grégori

Workshop 2 et 3 : Friches et crassiers : qui possède le sol et ce qui se trouve en dessous ?

du 18 novembre au 29 novembre

Enseignant.es : Equipe du Master + Lara Almarcegui

Workshop 4 : Accélérateur de Particules

Du 16 au 20 décembre

Enseignant.es : Equipe du Master

Workshop 5 : Scénographie du Réel

Du 13 au 17 janvier 2025

Enseignantes : Alexandra Caunes et Anouk Dell'aira

Charge de travail

35 heures pour chaque workshop

Modalité d'évaluation

A la fin du workshop, un rendu est organisé.

Présentation des travaux + accrochage.

Un bilan de fin de semestre présentant tout le travail accompli dans le semestre.

Mode d'enseignement

Rv collectif et Rv individuel.

Séance d'accrochage et de rendu.

Contenus

Workshop 1 : La Véranda

Accueillir les étudiant.e.s avec un voyage d'intégration qui place dès la première semaine de cours l'expérience sensible de l'espace, l'expérimentation plastique et les échanges collectifs, au coeur de la pédagogie de la mention ACDC_espaces

Semaine intensive de travail au Bateau Ivre, Saint Marcellin

Workshop 2 et 3 : Friches et crassiers : qui possède le sol et ce qui se trouve en dessous ?

Un atelier sur l'étude de la relation entre les matériaux, l'environnement et le sol et les conséquences de leur extraction : il existe une relation entre la construction, la ville, l'appropriation des ressources et du sol sur lesquels les villes sont construites. Les crassiers naissent de la production de matériaux. Qu'advient-il du sol lorsque ces matériaux sont retirés ? Comment les lieux souffrent-ils et existent-ils après l'extraction ? L'énorme volume de matériaux déplacés par l'industrie minière n'est pas sans conséquences sur le sol.

L'atelier se concentrera sur l'étude du lieu en relation avec les matériaux, en entrant en conversation avec d'autres disciplines, comme les géosciences, dans le but de réfléchir à l'avenir des sites d'extraction laissés à l'abandon à Saint-Étienne. Une enquête sur les friches et terrils, résidus de l'extraction de matériaux. Chaque site sera analysé en se demandant qui est propriétaire du sol et de la matière qui s'y trouve, comment l'appropriation est déterminée et qui a le droit de l'extraire.

Workshop 4 : Accélérateur de Particules

Une semaine intensive de production plastique en vue de la préparation des bilans liés aux projets personnels et/ou projets développés dans le cadre des workshops

Workshop 5 : Scénographie du Réel

Au cours de 5 journées faites de temps théorique et de temps de recherche, les étudiants seront amenés à concevoir, seul ou en duo, la restitution scénique d'un documentaire radiophonique de 15mn, qui leur sera proposé en début de travail.

Cette création scénique se tiendra dans une boîte noire, semblable au plateau de théâtre. Il s'agira alors d'explorer des contraintes propres au spectacle vivant et d'éprouver le processus de création du scénographe : la temporalité de la représentation, sa dimension vivante, l'espace du plateau, la lumière et le son, la question du récit. Ce fragment documentaire constituera également un support de réflexion sociale et politique.

Recherches personnelles, suivis d'atelier, rendez-vous individuels

Emmanuelle Becquemin, Stephane Le Mercier, Christophe Marx, Camille CORLIEU-MAEZAKI , Laurence MAUDERLI, Marie-Aurore STIKER-METRAL

Objectifs

En parallèle des projets de workshop organisé tout au long du semestre, les étudiant.es devront développer des recherches personnelles et proposer des propositions plastiques abouties dans le cadre de leur bilan de fin de semestre.

Enseignant.es : Equipe du Master

Modalité d'évaluation

Un bilan de fin de semestre présentant tout le travail accompli dans le semestre.

Mode d'enseignement

RV individuel.

Contenus

À partir du champ de l'art et du champ du design, envisager les pratiques de la sculpture et du design comme transversales et poreuses aux divers médiums de l'espace (performance, danse, scénographie, etc...).

- Développer une pratique située, c'est-à-dire confrontée au réel d'un espace (de ses usages, de ses enjeux ou déterminations socio-politiques),
- Proposer des définitions plastiques et théoriques au mot « espace ».
- Établir des méthodes de travail respectueuses d'une éthique du faire responsable.
- Faire émerger des manières singulières - en tant que designer ou artiste - de considérer l'espace et de penser le contexte autant comme praxis que comme poïétique.

Présentation critique et formelle, qualité plastique

Emmanuelle Becquemin

Objectifs

Dans le cadre du semestre et des bilans, les étudiant.es précisent leur capacité à présenter leur travail, l'articulation entre les formes présentées et les intentions envisagées.

Ils sont amené.es à savoir situer autant dans les champs théoriques que pratiques leur proposition.

Mode d'enseignement

Différents cours et temps d'accrochage sont proposés à cette fin par l'équipe enseignante du Master tout au long du semestre.

Contenus

Le bilan doit exposer au jury comment l'étudiant.e :

- À partir du champ de l'art et du champ du design, envisage les pratiques de la sculpture et du design comme transversales et poreuses aux divers médiums de l'espace (performance, danse, scénographie, etc...);
- Développe une pratique située, c'est-à-dire confrontée au réel d'un espace (de ses usages, de ses enjeux ou déterminations socio-politiques);
- Propose des définitions plastiques et théoriques au mot « espace » ;
- Établit des méthodes de travail respectueuses d'une éthique du faire responsable ;
- Fait émerger des manières singulières - en tant que designer ou artiste - de considérer l'espace et de penser le contexte autant comme praxis que comme poïétique.

Approche professionnelle : après l'école !

Scolarité Sclarite

Objectifs

Afin d'éclairer et d'accompagner les étudiant.e.s de 4e et 5e années dans leur vie professionnelle après l'école, l'ESADSE propose un programme centré sur cette thématique les 27, 28, 29 et 30 janvier 2025.

Mode d'enseignement

4 jours de séminaire avec une quinzaine d'intervenants professionnels.

Charge de travail

Semestre 1 : 28 heures

Contenus

Organisées au sein de l'Auditorium de l'école, ces journées mêleront :

- apports théoriques pour identifier les fondements et le vocabulaire nécessaires à la structuration de son projet professionnel après ses études et tout au long de son parcours,
- rencontres avec des professionnel.le.s, ancien.ne.s étudiant.e.s de l'ESADSE, qui viendront témoigner de leurs parcours respectifs.

Une thématique par journée :

- S'insérer professionnellement
- Se structurer professionnellement
- Les droits d'auteur, la contractualisation et la rémunération
- Valoriser son travail et le diffuser

Anglais - Année 4

Molly JACOB

Objectifs

En 4e année, l'idée est de proposer un accompagnement individualisé spécifique, en fonction des besoins de chaque étudiant, incluant par exemple :

- Poursuite du développement de l'expression orale et écrite ;
- Accompagnement dans l'écriture d'un texte portant sur le projet personnel et le projet de diplôme ;
- Possibilité d'échanger de manière professionnelle sur les projets des étudiants ;
- Conversation autour de leur projet de Mémoire, de manière succincte et structurée.

Charge de travail

Charge de travail S7 et S9 : 30h par semestre

Modalité d'évaluation

Les évaluations sont faites sous forme de contrôle continu

Mode d'enseignement

Théorique et pratique.

Prise de rendez-vous individuel obligatoire sous forme d'entretien.

Les étudiants sont encouragés à proposer des contenus ou des problématiques liés à leur travail, considérés comme suffisamment autonomes professionnellement et en anglais.

Contenus

- Approche de l'expression en anglais sur les projets personnels des étudiants, travail écrit et présentation orale ;
- Contenus souvent alimentés par les étudiants eux-mêmes ;
- Rédaction d'un CV et lettre de motivation en anglais pour dossier ERASMUS ;
- Traduction et présentation de leur portfolio en Anglais.

Stage long

Emmanuelle Becquemin, Rodolphe Dogniaux, Karim Ghaddab, Jeremie Nuel, Jean-claude Paillason, Scolarité Scolarite

Objectifs

Permettre aux étudiants de s'immerger dans l'univers professionnel au travers d'un stage long et spécifique en France ou à l'étranger.

Mode d'enseignement

La durée du stage est variable de 3 minimum à 6 mois maximum.

Fin du stage au plus tard : 31 août

Ce stage doit être au préalable défini et accepté, en concertation avec l'étudiant, par l'équipe pédagogique et la direction de l'école.

Process de rendus

Le rapport de stage est envoyé à l'enseignant référent du stage au plus tard 15 jours avant le bilan de fin de semestre en mettant le service de la scolarité en copie. L'impression papier n'est pas obligatoire.

Dans le cadre d'un stage terminant après le 31 mai, l'étudiant envoie un rendu de stage intermédiaire 15 jours avant la date de ses bilans de semestre 2.

Formes / formats

Le rapport de stage présente une expérience d'abord sous une forme écrite.

Le retour d'expérience problématisé fait l'objet d'un texte écrit.

Le format du rapport de stage doit également permettre d'y intégrer toute la documentation nécessaire ou souhaitée pour accompagner le propos (minimum 10 pages, maximum 20 pages).

Charge de travail

1 semestre complet (minimum 12 semaines à temps plein)

Modalité d'évaluation

Le rapport de stage est obligatoire pour tout stage effectué sur le semestre, quelle que soit sa durée. L'étudiant est évalué sur la qualité de la présentation de son rapport de stage, et d'après les critères suivants : capacité à problématiser, qualités rédactionnelles (dont absence de fautes de grammaire, d'orthographe et de syntaxe !), qualités de la documentation, articulation du texte écrit et de l'iconographie.

À noter que des formes plastiques produites indépendamment du rapport peuvent être présentées lors de l'évaluation de fin de semestre. Elles viendront enrichir le rapport de stage et rendre plus vivante l'expérience vécue.

Contenus

Le rapport de stage doit être problématisé. Il s'agit de mettre perspective le contenu du stage avec le parcours pédagogique et le champ de l'art et/ou du design exploré.

Il est fondamental de faire émerger les objectifs, les réalisations, les exercices et contraintes auxquels l'étudiant.e a été confronté.e et de mettre ces problématiques en résonance avec sa pratique personnelle. Les difficultés, les déceptions font partie intégrante du rapport de stage si l'étudiant le désire.

Le rapport est documenté et contextualisé (dessins préparatoires, reproductions de maquettes éventuelles, photos, documentations en tous genres, etc).

Partenariat académique, Erasmus ou bilatéral

Scolarité Scolarite

Objectifs

Confrontation des acquis de la phase programme vis-à-vis d'autres environnements et expériences ; découverte d'autres formes d'enseignement à l'étranger.

Mode d'enseignement

Modalité d'enseignement de l'établissement d'accueil.

Charge de travail

1 semestre complet (12 semaines à temps plein)

Modalité d'évaluation

Pour un séjour dans un établissement d'enseignement artistique supérieur à l'étranger, l'étudiant doit faire valider ses 30 crédits Ects auprès de l'établissement d'accueil.

Les crédits sont attribués par l'établissement d'accueil. En cas de crédits non obtenus, l'étudiant.e doit passer un rattrapage à son retour à l'Esadse. Les étudiants en mobilité sont tenus de participer à distance aux évaluations du S2 organisées par leur coordinateur.

Contenus

En préparation de son départ pour une école partenaire, l'étudiant.e établit avec celui-ci un learning agreement, où figurent l'ensemble des cours qu'il.elle a choisi et va suivre sur le semestre. Ce contrat doit prévoir 30 crédits Ects minimum pour permettre l'équivalence à un semestre d'enseignement de niveau master 1.

Culture des idées

Philippe Roux, Ernesto OROZA

Objectifs

Critical space: Discuter et élaborer des outils critiques pour l'analyse et l'utilisation de l'espace dans la production de leurs mémoires et diplômes. Susciter une prise de position engagée sur la pratique de l'espace et son histoire. Acquérir un ensemble de connaissances théoriques et pratiques qui serviront de cadre à leur propre production.

Charge de travail

une fois tous les 15 jours Toute l'année

Modalité d'évaluation

L'évaluation se fait tout au long du semestre au vu de la participation et de la curiosité exprimée lors de ces présentations.

Mode d'enseignement

Critical space: Enseignement théorique basé sur des séminaires et des discussions ouvertes.

Langue d'enseignement : English.

Contenus

Critical space: Ce cours propose une approche historiographique de l'utilisation critique de l'espace dans différentes pratiques, notamment le design, l'art, l'architecture, le cinéma, la performance et la pédagogie expérimentale. Le cours se penche sur les dimensions historiques, économiques, sociales et physiques des conditions spatiales.

La première partie du cours renforce les idées sur l'utilisation critique de l'espace dans une dimension éditoriale en mettant l'accent sur le montage et d'autres méthodologies pour traiter le contenu textuel et audiovisuel.

Objectifs : Accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs souvenirs en leur fournissant des méthodologies et un ensemble de questions critiques sur les conditions de l'espace et la manière dont elles influencent la production et la diffusion.

Au second semestre, le cours vise à accompagner la préparation des travaux en vue de l'élaboration des diplômes et de leur présentation dans l'espace. Le cours est renforcé par l'idée que les espaces ne sont pas seulement des lieux de restitution, mais des espaces dont les conditions interrogent radicalement la production des artistes et des designers qui devront articuler de nouvelles questions en faisant de l'espace un moyen de production.

Arthur Jafa, Arata Isozaki, Walid Raad, Hito Steyerl, Group Material, Maria Galindo, Allan Kaprow, Lygia Pape, Hélio Oiticica, Chto Delat, ruangrupa, Pedro G Romero, Seth Siegelaub, Antonin Artaud, Ettore Sottsass y Rei Kawakubo, sont quelques-uns des créateurs analysés et discutés dans ce séminaire.

workshop accélérateur de particules

Emmanuelle Becquemin, Emilie Perotto

Objectifs

Pour ouvrir le 2nd semestre et le projet plastique du DNSEP, les étudiant.es sont invités à un workshop intitulé "Accélérateur de particule" du 10 au 14 février 2025.

Modalité d'évaluation

Rendu à la fin du workshop.

Mode d'enseignement

RV individuel et collectif.
Séance d'accrochage.

Contenus

Une semaine intensive de productions plastiques liés aux projets personnels et/ou projets développés dans le cadre du mémoire en semestre 9.

Suivi de projets plastiques

Emmanuelle Becquemin, Stephane Le Mercier, Emilie Perotto, Ernesto OROZA

Objectifs

L'année 5 s'organise autour :

- de cours théoriques ;
- du mémoire ;
- de pièces plastiques qui annoncent possiblement le projet plastique du DNSEP.

Modalité d'évaluation

Un bilan de fin de semestre présentant tout le travail accompli dans le semestre.

Mode d'enseignement

RV individuel et collectif.

Contenus

Space Odyssey

Enseignant.e.s : Emilie Perotto et Emmanuelle Becquemin

À partir du champ de l'art et du champ du design, envisager les pratiques de la sculpture et du design comme transversales et poreuses aux divers médiums de l'espace (performance, danse, scénographie, etc...).

- Développer une pratique située, c'est-à-dire confrontée au réel d'un espace (de ses usages, de ses enjeux ou déterminations socio-politiques),
- Proposer des définitions plastiques et théoriques au mot « espace ».
- Établir des méthodes de travail respectueuses d'une éthique du faire responsable.
- Faire émerger des manières singulières - en tant que designer ou artiste - de considérer l'espace et de penser le contexte autant comme praxis que comme poïétique.

En se fondant sur des expérimentations et des propositions du 2e semestre de l'année 4 ainsi que du travail de mémoire, il s'agira pour l'étudiant.e de poursuivre ses recherches théoriques et pratiques de manière autonome et engagée.

Au 1er semestre,

les étudiant.e.s sont invité.e.s à produire des formes qui fassent écho aux recherches du mémoire. Un accrochage mensuel est prévu.

Pour enclencher le semestre, cette année, un workshop de 3 jours à La croix de fer (Thiers) aura pour but la production de pièces sonores articulant en une forme autonome pratique théorique et pratique plastique.

Mémoire

Emmanuelle Becquemin

Contenus

Ecriture et soutenance d'un mémoire de Master.

Le jury de DNSEP est composé de 5 membres :

- un.e président.e de jury, personnalité qualifiée dans le domaine d'activité invitée extérieure
- trois membres de jurys, personnalités qualifiées dans le domaine d'activité invitée extérieure
- un.e enseignant.e de l'école, qui a le rôle "d'accompagnant" au diplôme et aura suivi le travail et les projets de l'ensemble des candidats.s durant leur 5ème année d'études.

Le jury de soutenance de mémoire est composé de l'enseignant.e de l'école et d'une des quatre personnalités qualifiées, l'une de ces deux personnes doit être titulaire d'un doctorat.

Charge de travail

Durée de la soutenance de mémoire : 20 minutes hors délibération

Modalité d'évaluation

Critères d'évaluation prévus à la fiche individuelle de notation :

Mémoire

- Précision dans la définition de la (des) problématique(s)
- Originalité et singularité de l'approche
- Qualité de la documentation, appropriation et utilisation des références
- Capacité à énoncer un point de vue personnel
- Progression de l'argument
- Qualités rédactionnelles
- Présentation du mémoire (qualités graphiques)

Soutenance

- Clarté de l'exposé et qualités de synthèse
- Capacité à adopter une position critique à l'égard du travail de recherche
- Qualités d'écoute et prise en considération des remarques et questions du jury

Travaux plastiques

Emmanuelle Becquemin

Contenus

Conception, élaboration, production et présentation d'un projet personnel plastique auprès du jury de DNSEP.

Charge de travail

Durée de la soutenance : 45 minutes hors délibération

Modalité d'évaluation

Critères d'évaluation de la soutenance de travaux plastiques prévus à la fiche individuelle de notation :

- Présentation des travaux (formelle et critique)
- Origine et évolution du projet (évaluation des phases de la recherche et de la production)
- Inscription culturelle du travail (pertinence des références, diversité des connaissances)
- Qualités de réalisations

Tou.te.s candidat.e.s qui obtient une note égale ou supérieure à 10/20 est déclaré.e.s admis.e.s au DNSEP. A partir de 14/20 et au-delà, le.la candidat.e obtient une mention dans l'un des quatre critères de notation du projet plastique. A partir de 16/20 et au-delà, le.la candidat.e obtient les félicitations du jury.